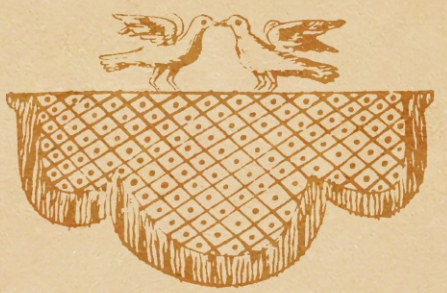
Перекличка птиц

Выпуск 1

Переложения
барочной музыки
для балалайки
с клавиром
Николая Беляева



Постепенно в среде профессиональных музыкантов уходит в прошлое дремучая уверенность в том, что принципы исполнения барочной и добарочной музыки не отличаются от правил прочтения современного или романтического музыкального источника. С другой стороны, музыканты, играющие на неисторических инструментах, грамотно следуя этим принципам, достигают поразительной глубины интерпретаций и могут соперничать с «аутентистами». Благодаря Николаусу Арнонкуру монополия на «сокровенное знание» вышла за рамки узкого круга музыкантов, играющих на барочных инструментах и их репликах. Так появилась Четвертая практика – исторически информированное исполнение барочной музыки на небарочных инструментах, популяризация которой является одной из главных задач фестиваля «Перекличка птиц».

Николай Беляев, петербургский балалаечник, инициировал создание первого полноценного сборника переложений барочной музыки для балалайки и клавира, стилистически соответствующих первоисточникам, а также выступил основным автором исполнительских интерпретаций.

Часть переложений публикуется впервые, другие же очищены от нелепых редакций, обезличивающих их жанровую первооснову, и созданы заново в соответствии с оригинальными urtекстами. Следует заметить, что предложенные расшифровки цифрованного баса и орнаментики ни в коем случае не должны рассматриваться как единственно правильное решение, поскольку исполнительская практика барочной музыки вариативна по своей природе. Это один из множества «верных» путей, и насколько он вам подходит, может подсказать лишь ваш собственный вкус. Но совершенно точно одно: исполнять музыку эпохи барокко по переложениям, которые пока еще преобладают среди академических музыкантов – значит исполнять художественное произведение, не понимая языка, на котором оно сочинено.

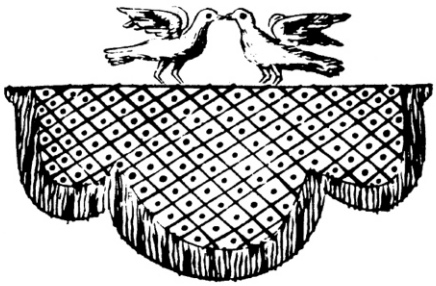
Денис Пеньюгин

Перекличка птиц
Санкт-Петербург
2024

Перекличка птиц

Выпуск 1

Переложения
барочной музыки
для балалайки
с клавиром
Николая Беляева



Рекомендации по исполнению клавиров, созданных по оригинальным нотам старых мастеров:

1) Размер даёт понимание "пульса", в котором живёт данное сочинение – т.н. tempo giusto (темпо джусто). В общем случае его метрономические значения колебались от 50 до 80 единиц, однако возможен выбор и чуть более быстрого темпа, если этого однозначно требует проявление в музыке необходимого характера (аффекта) и это не входит в противоречие с виртуозными возможностями инструмента и исполнителя. К примеру, размер 3/4 означает, что пульс - это четвертная доля. В случае 3/8, как правило, пульс - четверть с точкой. 2/4, как правило, это вариант пульса четверной долей. В случае 4/4 обычно это также четвертная доля, в то время как 2/2 - пульс будет измеряться половинной длительностью.

2) Для достижения близкого к стилю звучания необходимо учитывать, что басовая партия в сонатах для солиста и цифрованного баса исполнялась, как правило, струнным смычковым инструментом (виолончель или виола да гамба) или же фаготом. В обоих случаях речь идёт о т.н. "шагающем басе", длинных штриховых лиг здесь не бывает в принципе. Скорее речь идёт о деташе, нон легато, протяжённость нот зависит от темпа и характера музыки. Соответственно, гармония, выписанная в правой руке, также должна чуть подсниматься в момент смены одного созвучия другим, чтобы две гармонии были разделены совсем небольшой, едва заметной в ходе исполнения "тишиной". Как правило, это происходит очень быстро, и, осуществляя этот способ произношения, можно и нужно оставаться в общем ритме, не нарушая пульса музыки. В некоторых случаях подобные штриховые решения прямо прописаны (гавот I, соната Обера в транскрипции для балалайки и фортепиано). Обычно же деташе более протяжённое, нежели стаккато. Прописать все моменты, где нота делится на звучащую и незвучащую части, не представляется ни возможным, ни целесообразным, поэтому необходимо учитывать эту штриховую особенность барочных клавиров в работе над материалом.

3) Исполнение арпеджиато предполагается строго в сильную долю, от баса, без игры арпеджиато "из-за доли". Это же касается и тех случаев, когда арпеджиато направляется сверху вниз, а не традиционным образом - снизу вверх. Связано это с верным произнесением гармонии, которая начинается именно от басовой ноты. Исполняя арпеджио "из-за доли", мы рискуем навредить и верному пульсу, "шагу", которым танцует эта музыка, и характеру. Кроме того, хорошее звучание аккомпанемента с верным синтаксисом ускоряет и процесс освоения солистом своей партии на хорошем уровне.

4) И, наконец, небольшая, но важная деталь, касающаяся украшений. Смысл украшения - в добавлении тех или иных неаккордовых звуков в основную прописанную вертикаль, которая берёт своё начало во время звучания басовой ноты. В предлагаемой расшифровке сонаты Обера т.н. неперечёркнутые морденты (они же - короткие трели) исполняются с верхней ноты, опять же, в основное время доли, без игры украшения "из-за доли", которая применялась достаточно редко. Перечёркнутые морденты исполняются также в основное время доли, где после основной ноты следует нижняя вспомогательная. По умолчанию она отстоит от основной на малую секунду.

Панченко Елизавета Александровна,
композитор, органист, член Союза композиторов России, лауреат конкурса Van Wassenaer,
концертмейстер, автор сборника "Барокко на гуслях: новый взгляд" и соавтор сборника
Потёмкиной Т.О. "Барокко на домре: Доменико Скарлатти"

Troisiéme Livre de piéces

DE CLAVECIN

Composé par

MONSIEUR COUPERIN,

Organiste de la Chapelle du ROY; ordinaire de la Musique de sa Chambre; et cy-devant Professeur-maître de composition, et d'accompagnement de MONSEIGNEUR LE DAUPHIN Duc de Bourgogne, Pére de sa MAIESTE'.

Prix — 20.ᵗᵗ en blanc.

A PARIS

Chés { L'Autheur vis-a-vis les Ecuries de L'Hôtel de Toulouse
Le Sieur Boivin à la Régle d'or; rue S.ᵗ Honoré vis à vis la rüe des Bourdonnois.

Avec Privilége du Roy.

1722

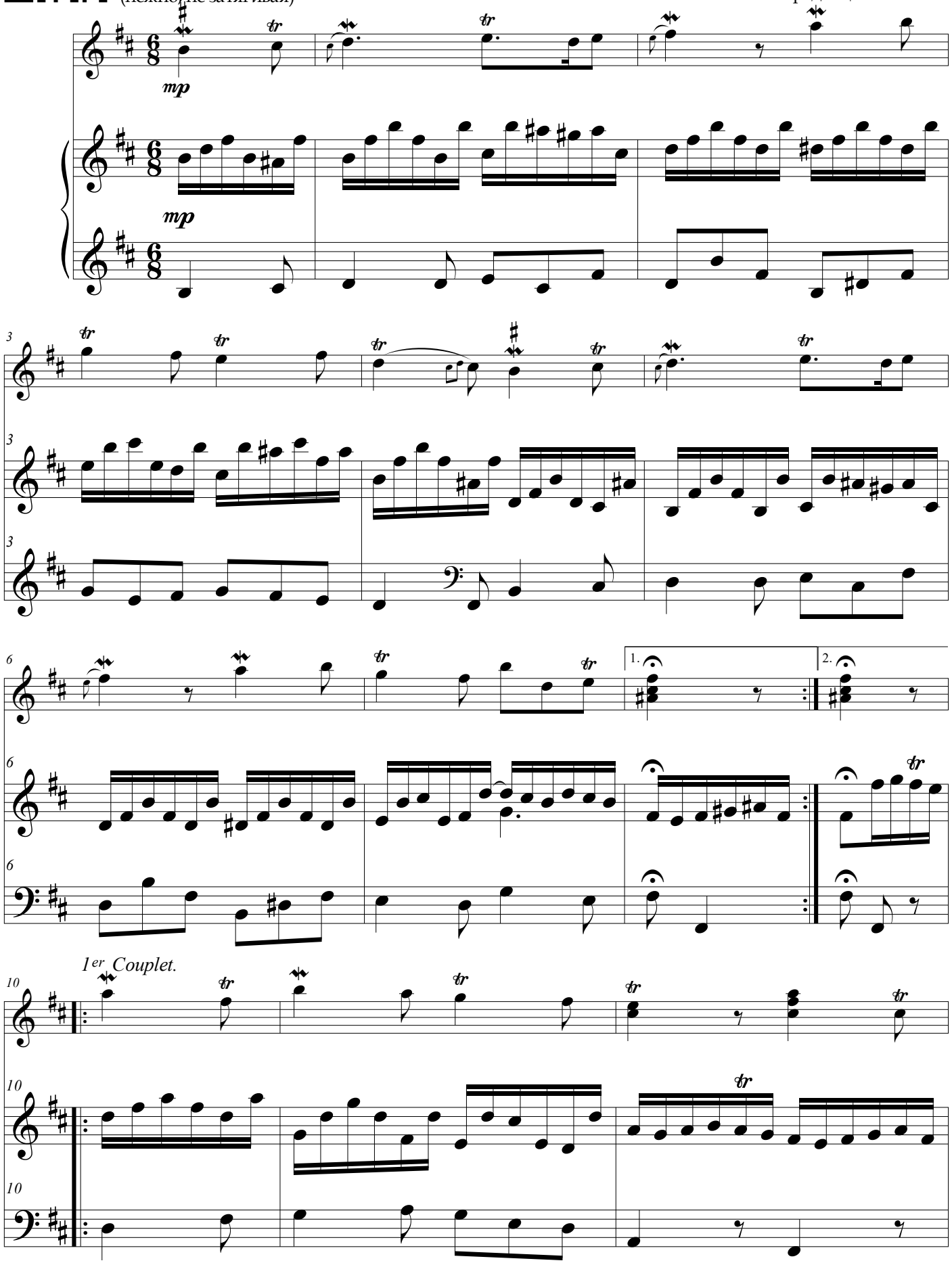
Cette Planche est gravée par de Bercy, Et celles de la musique par Louis Hue

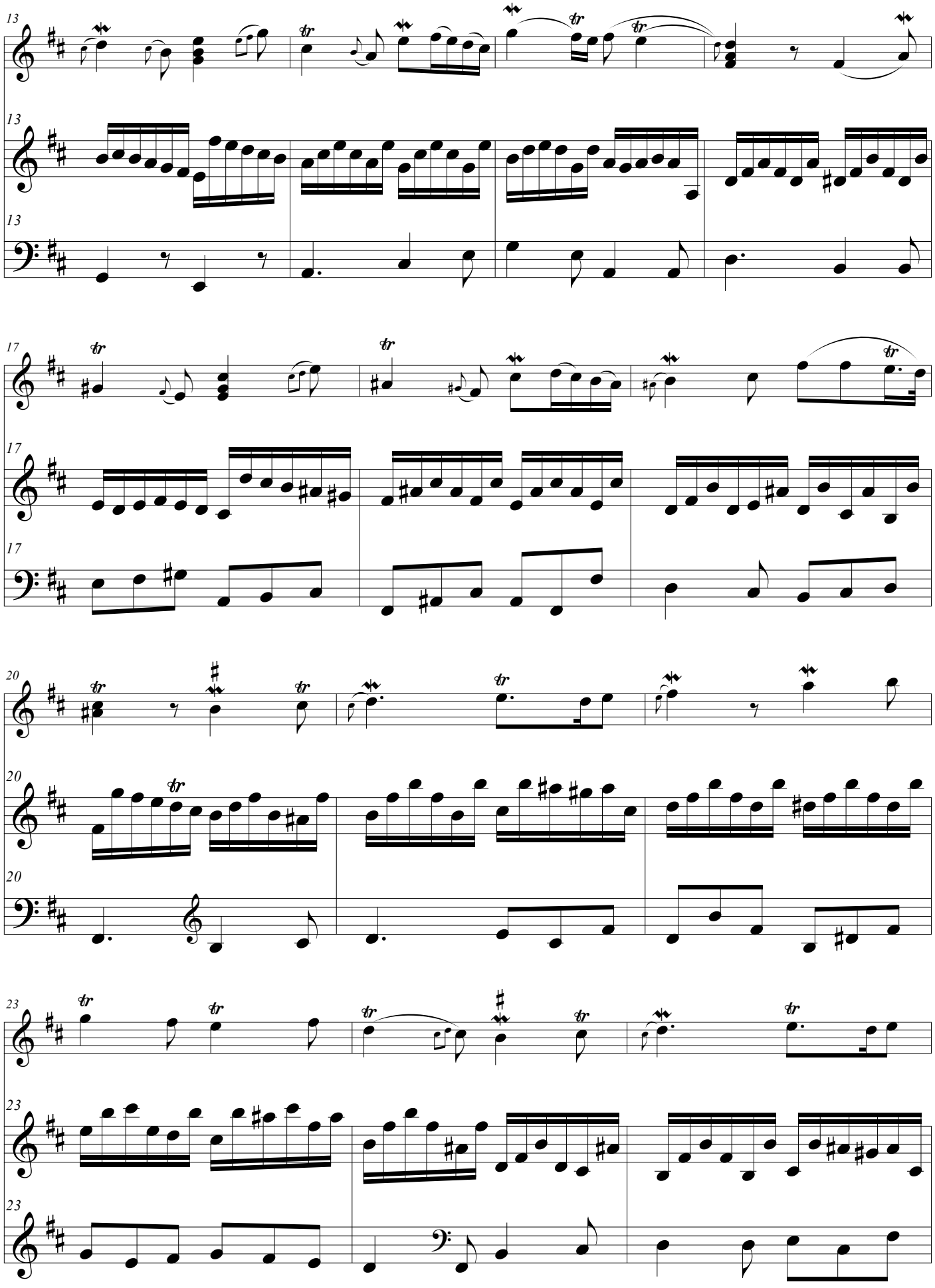
Les Roseaux

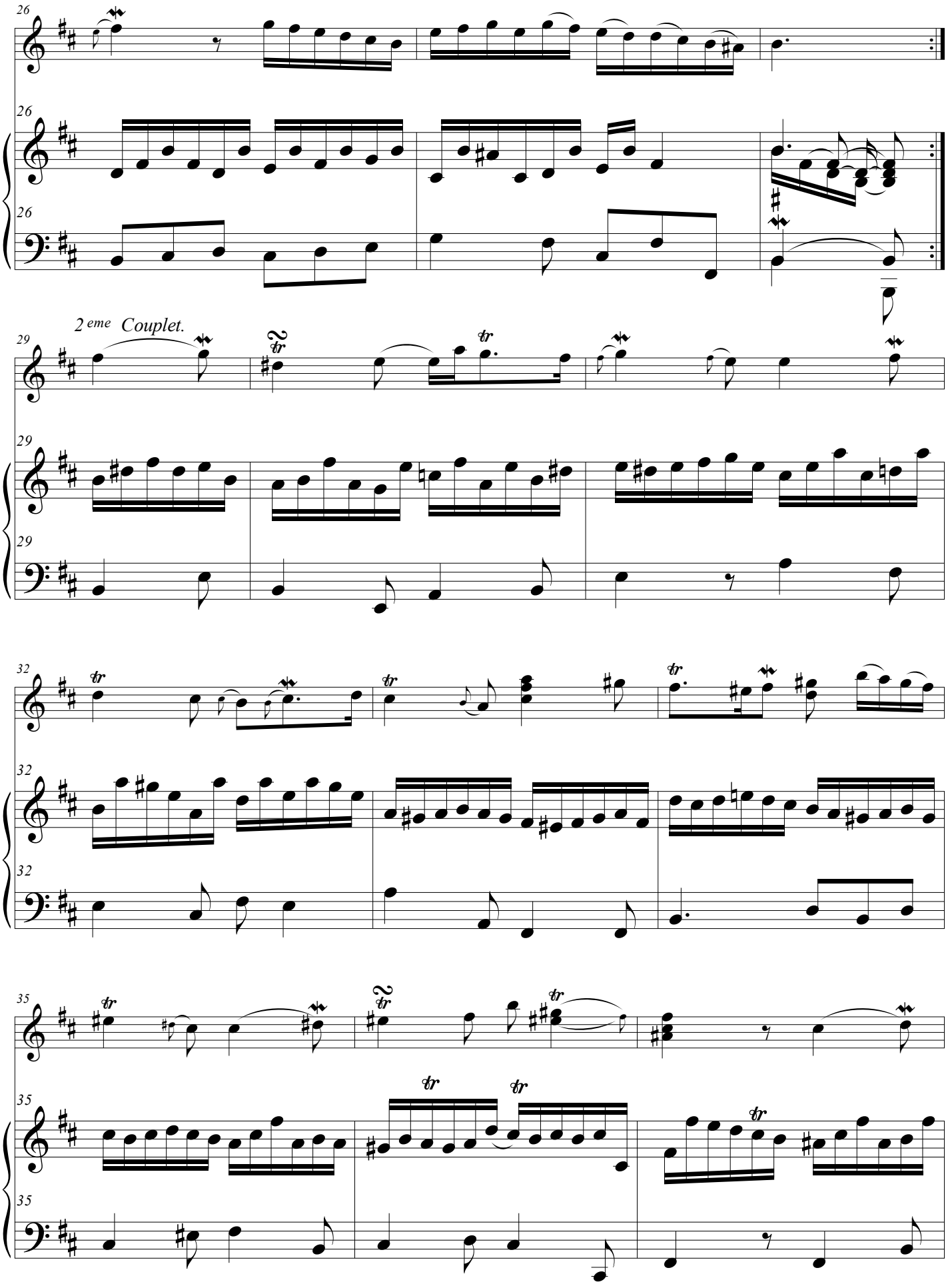
Тростники

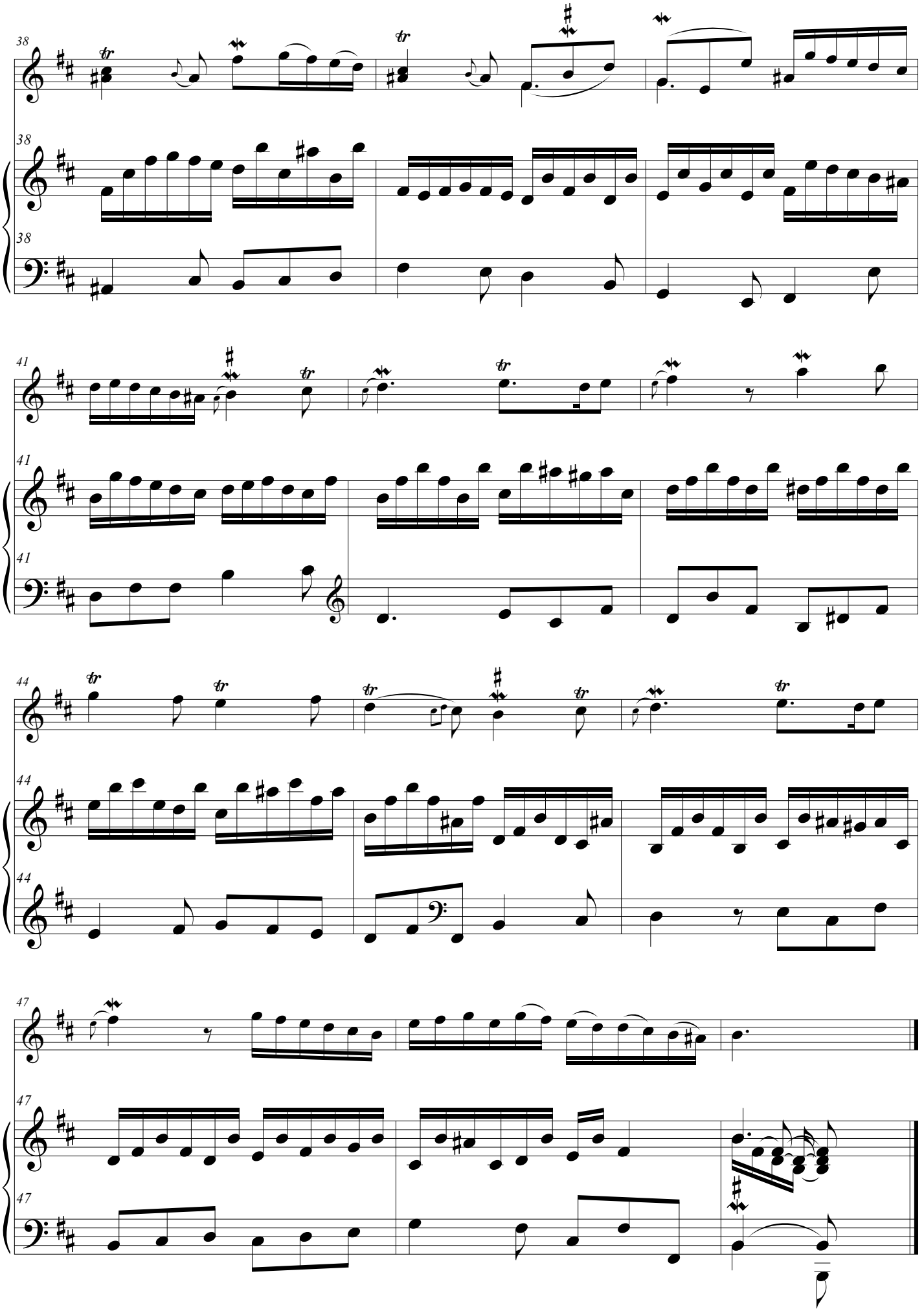
F.Couperin
(1668-1733)
переложение А.Демидов
исп.редакция Н.Беляев

Tendrement, sans lenteur
(нежно, не затягивая)






26
26
26
2 eme Couplet.
29
29
29
32
32
32
35
35
35



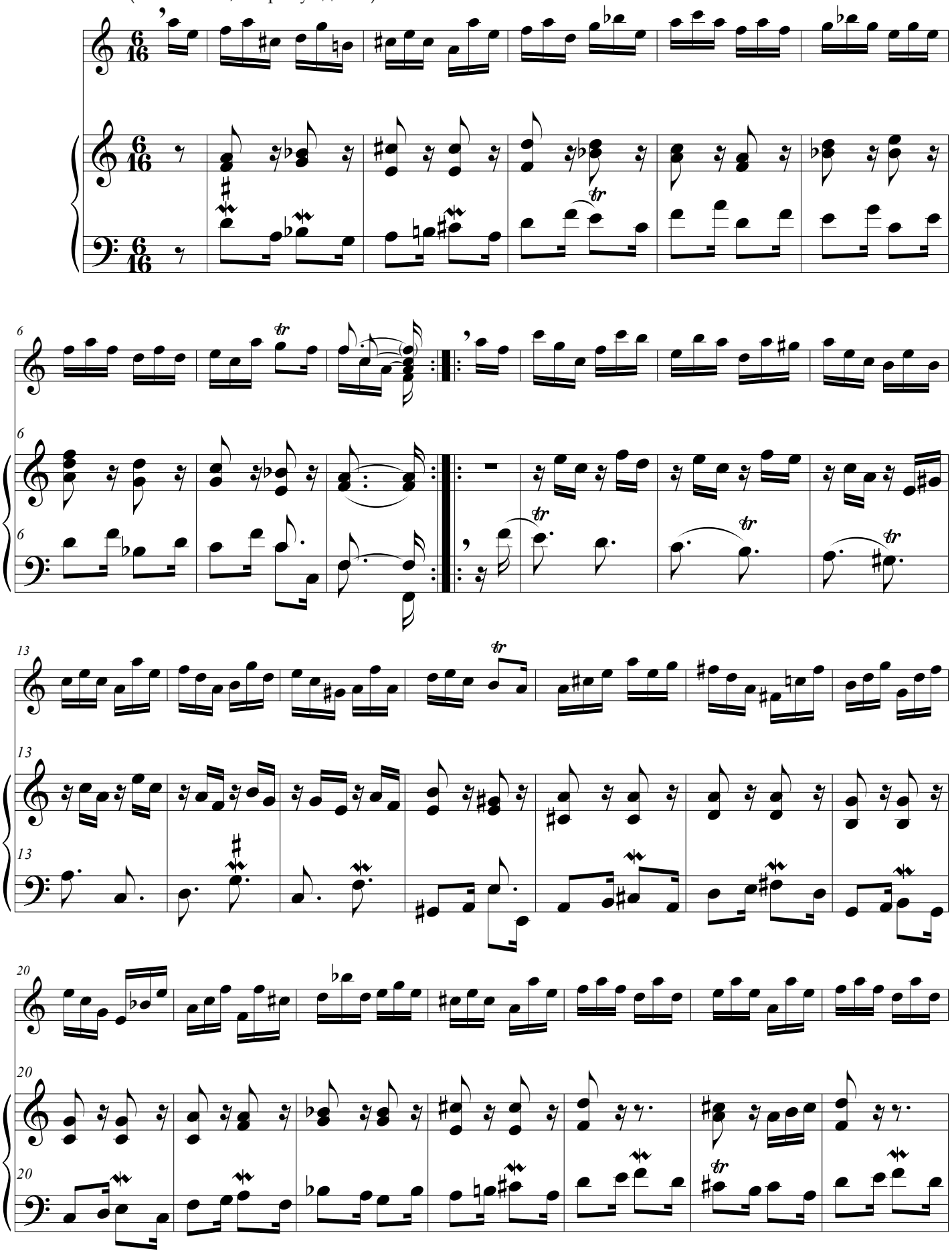
Les Papillons

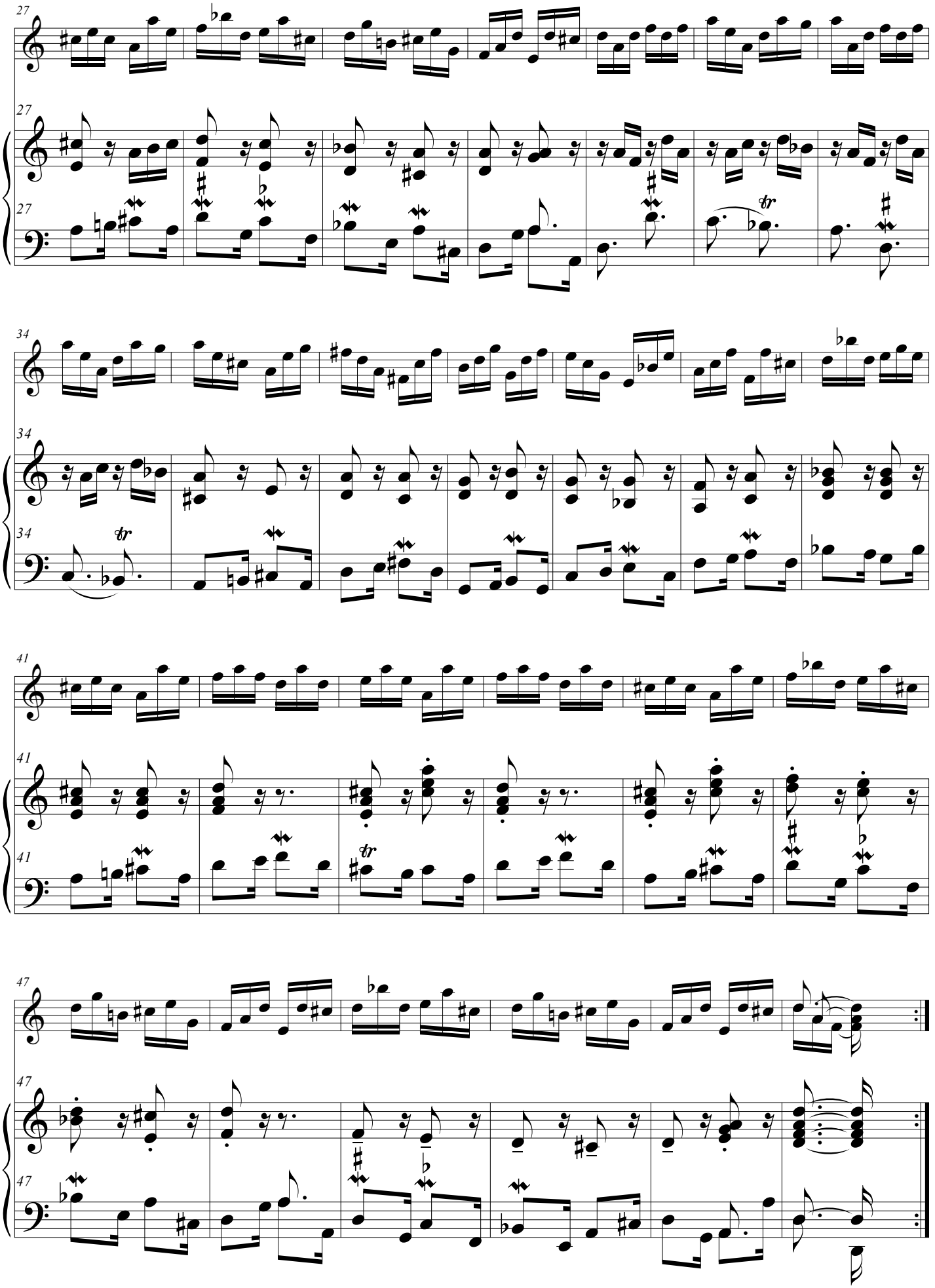
Бабочки

F.Couperin
(1668-1733)

переложение Т.Капустян, Н.Беляев

Très légèrement
(очень легко, непринужденно)





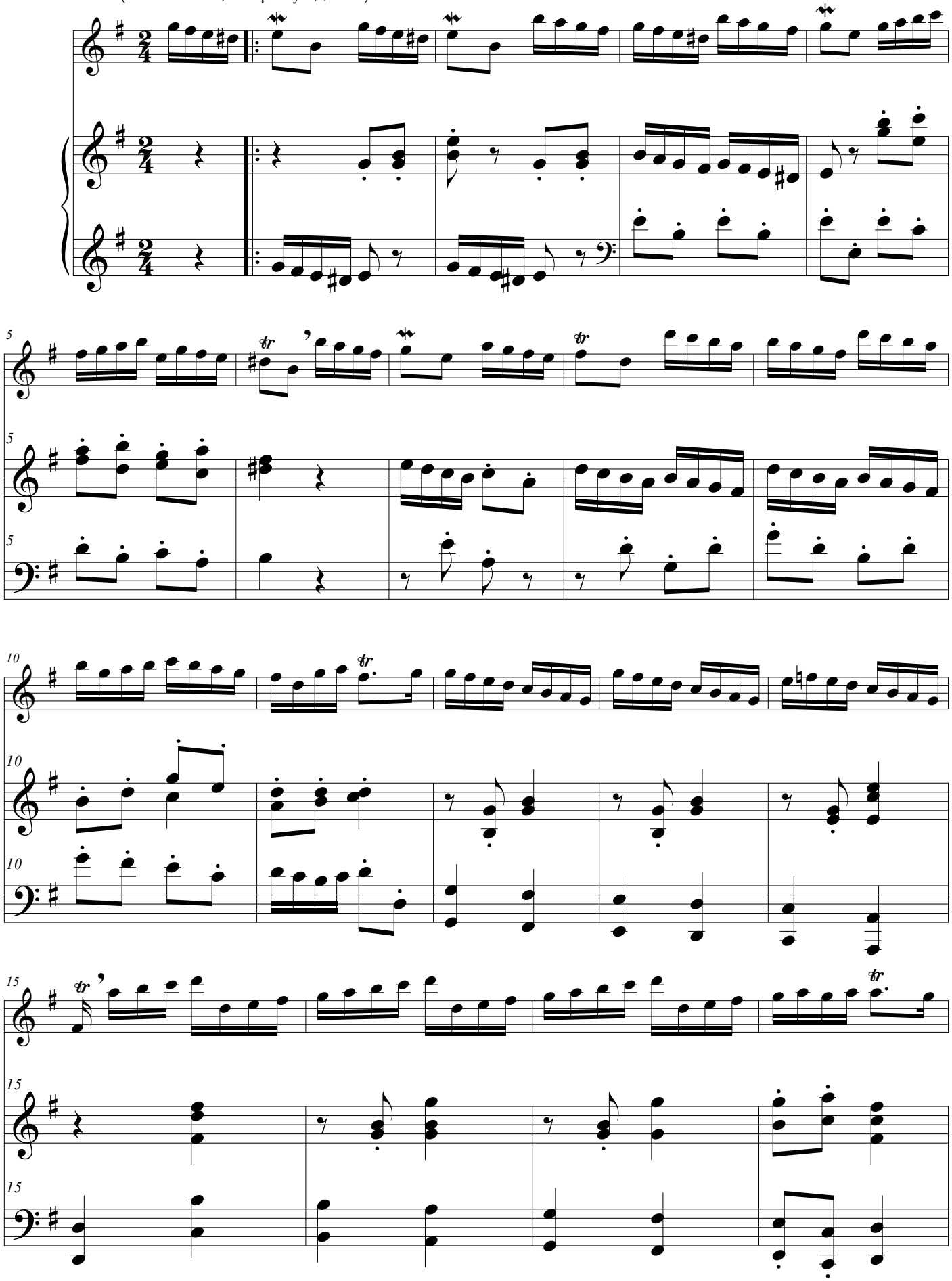
Les Petits Moulins a Vent

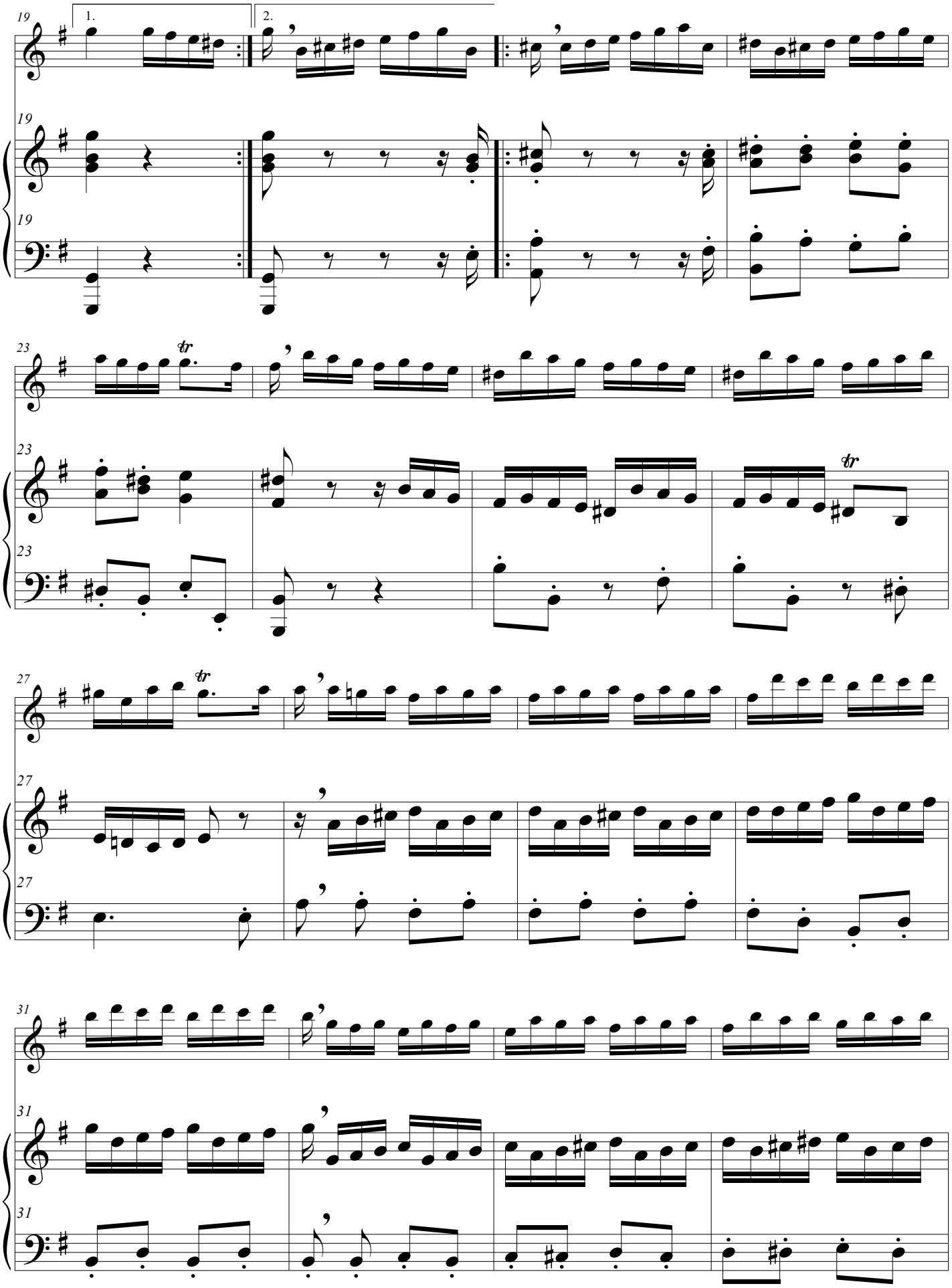
Маленькие ветряные мельницы

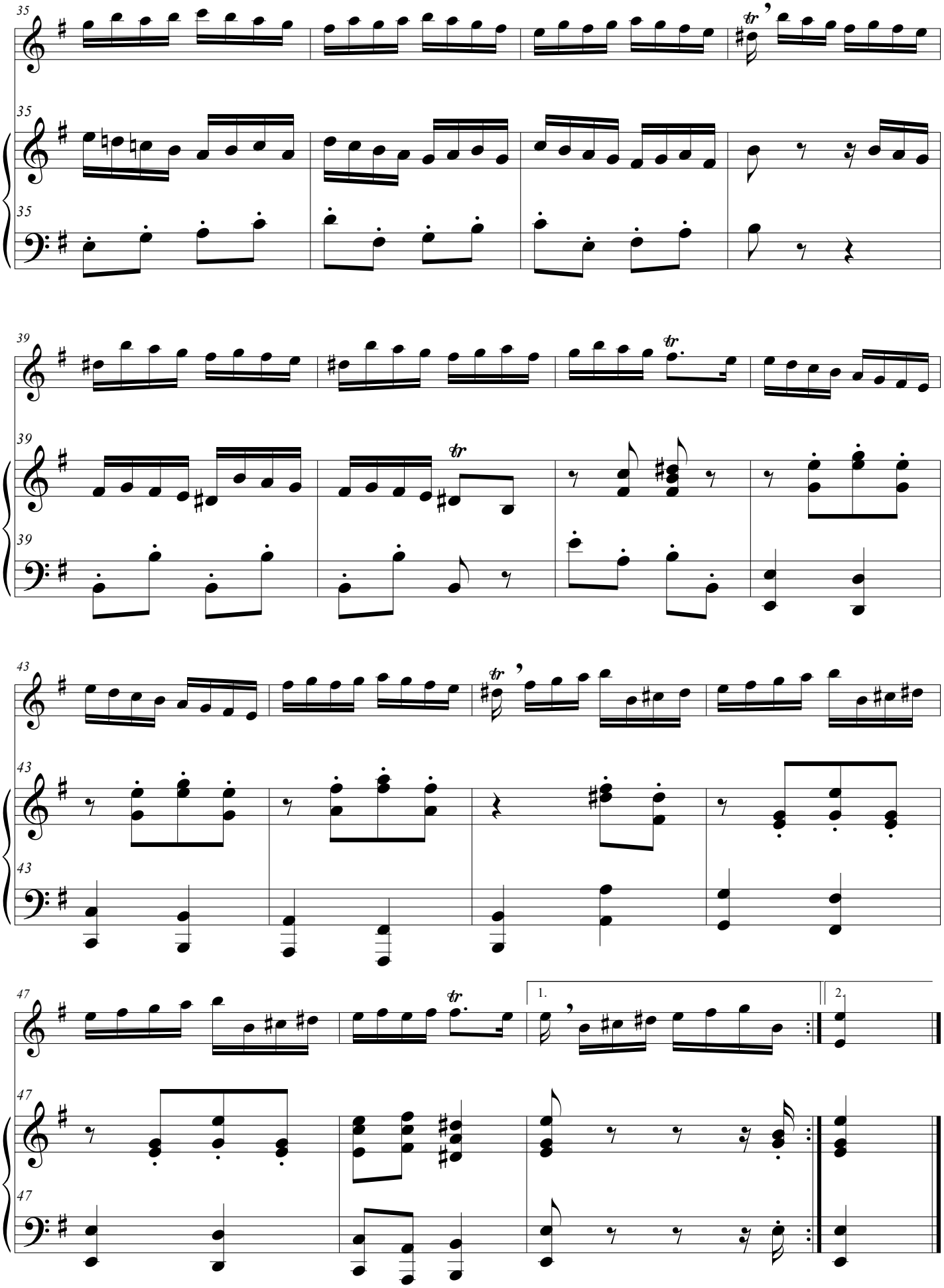
F.Couperin
(1668-1733)

переложение Н.Беляев

Très légèrement
(очень легко, непринужденно)




19
1.
2.
19
19
23
23
23
27
27
27
31
31
31


35
35
35
39
39
39
43
43
43
47
47
47
1.
2.

St. 460

C dur

Sonata

a

Traversa

e

Continuo

di

Joh. Seb. Bac

Ex Biblioth. Regia Berolinensi.

Pet. III 6,4

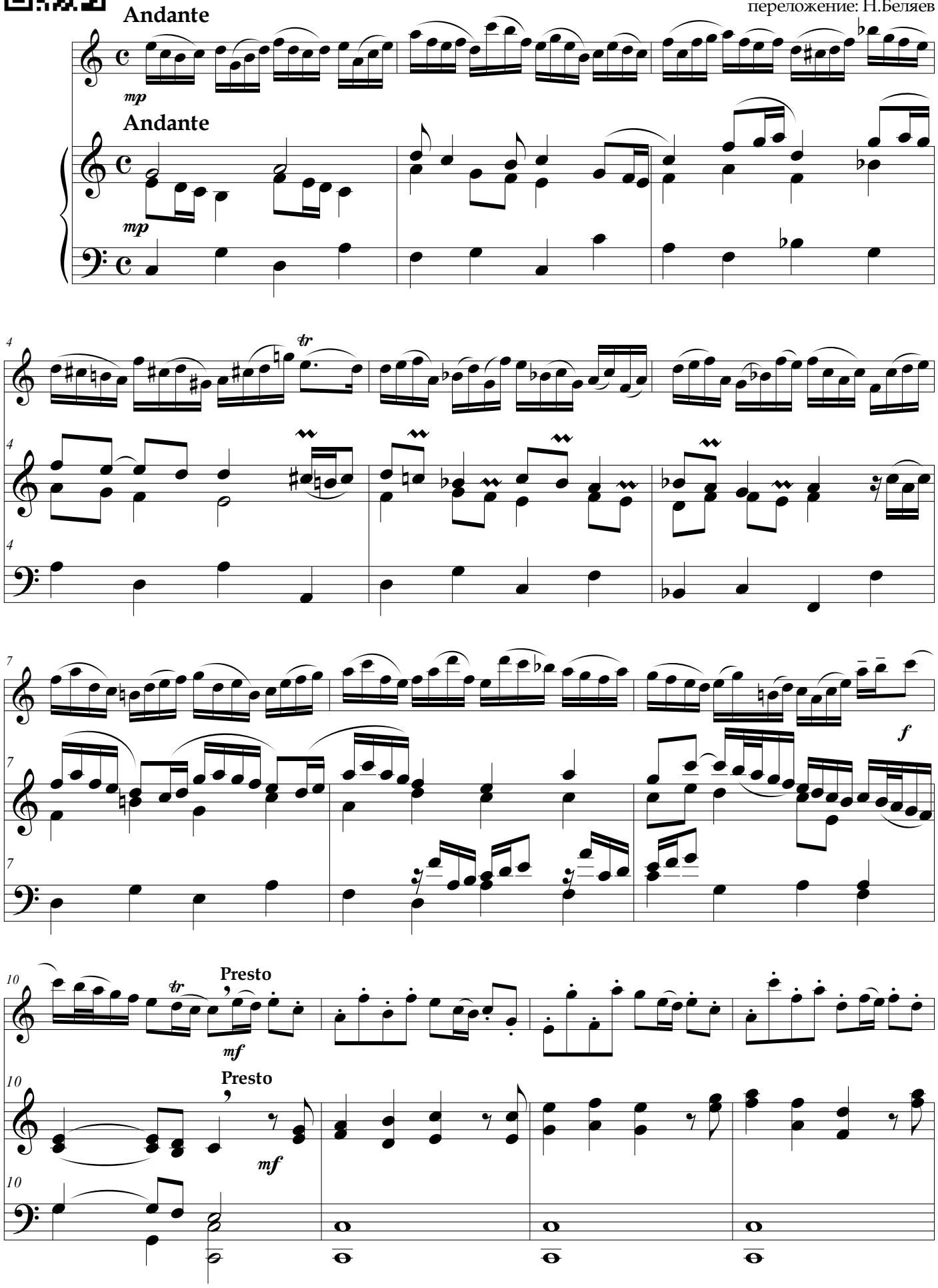
Ex Bibl. Regia Berolin.

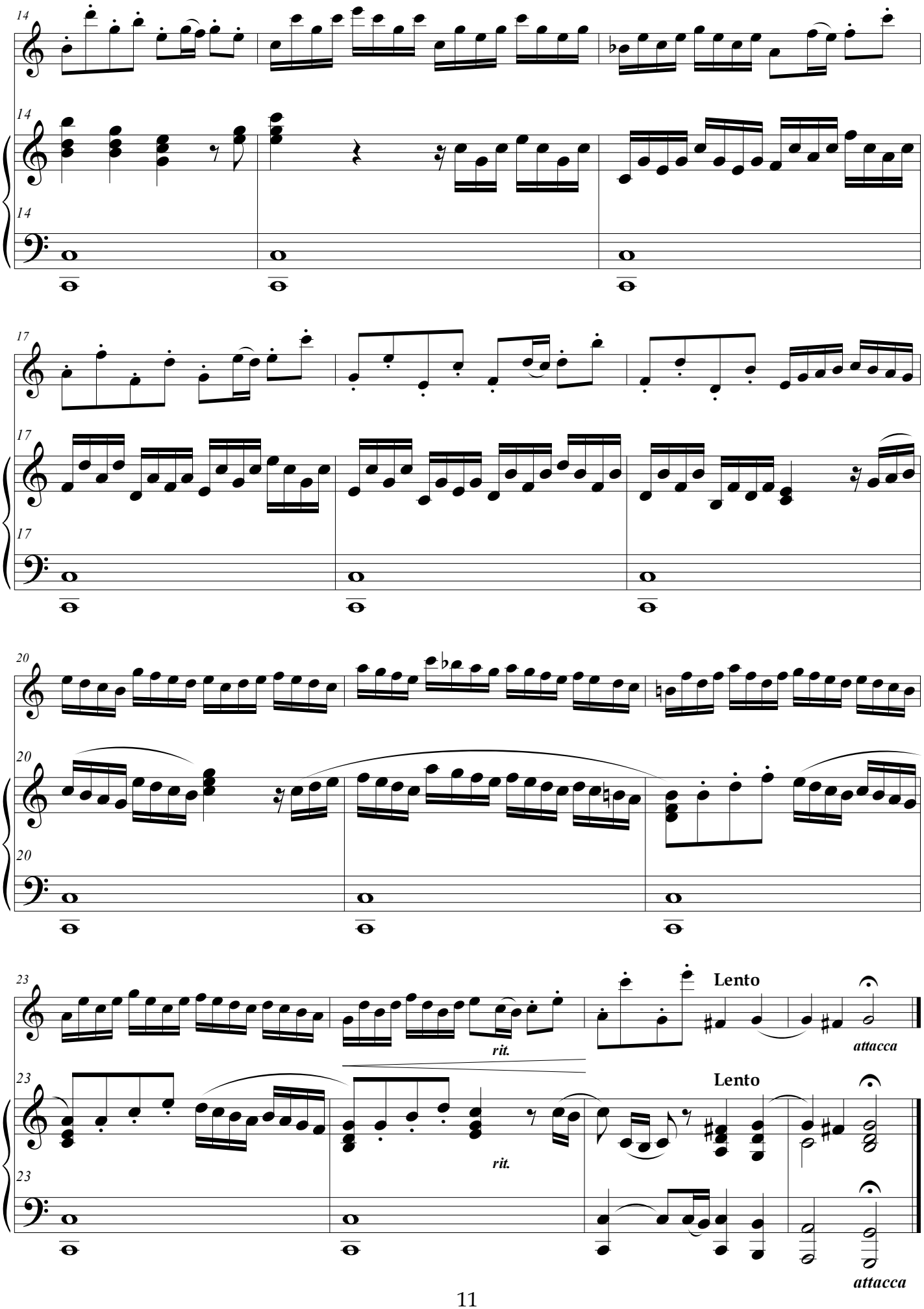
2 fl.

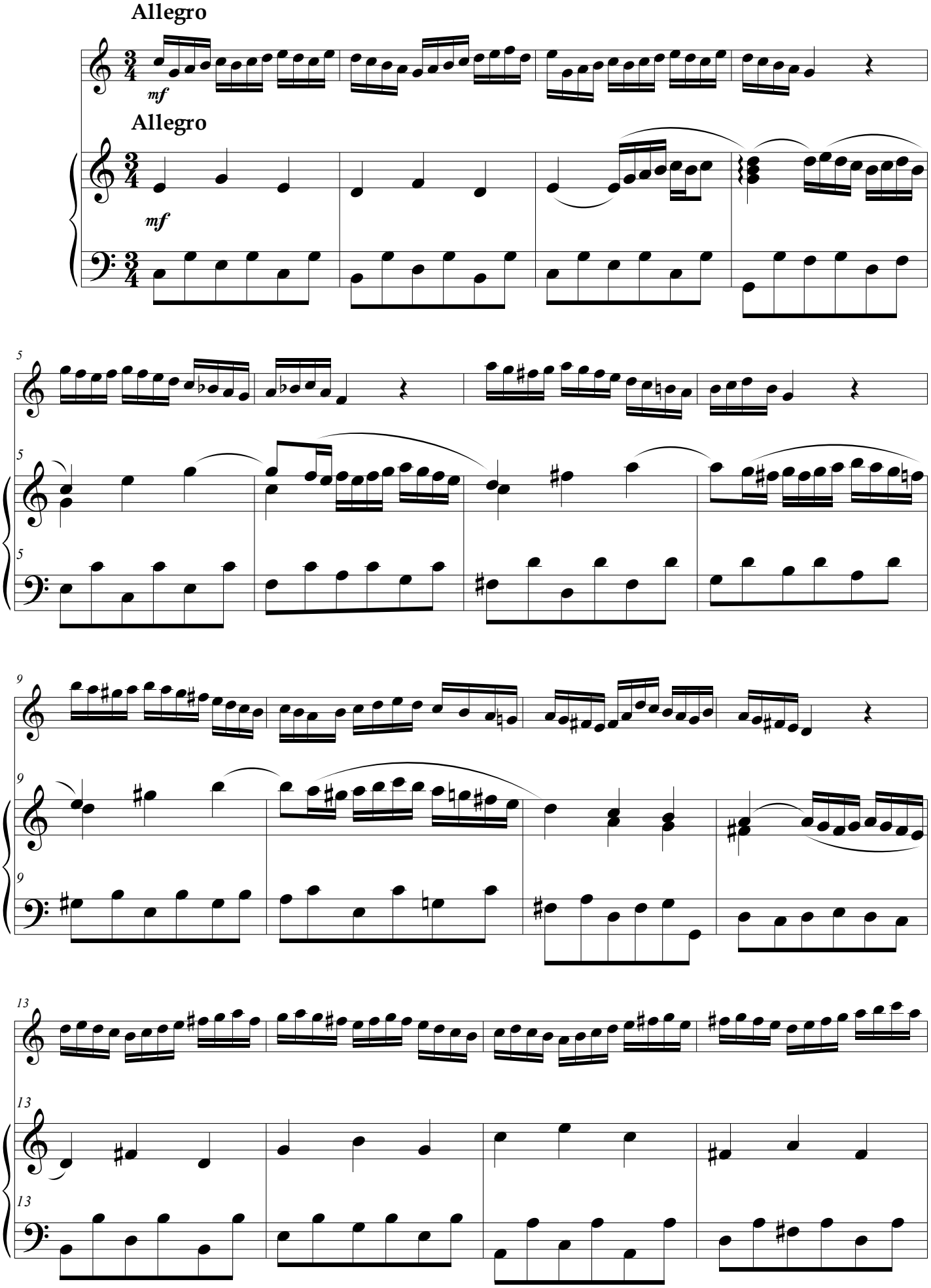
Sonata C-dur

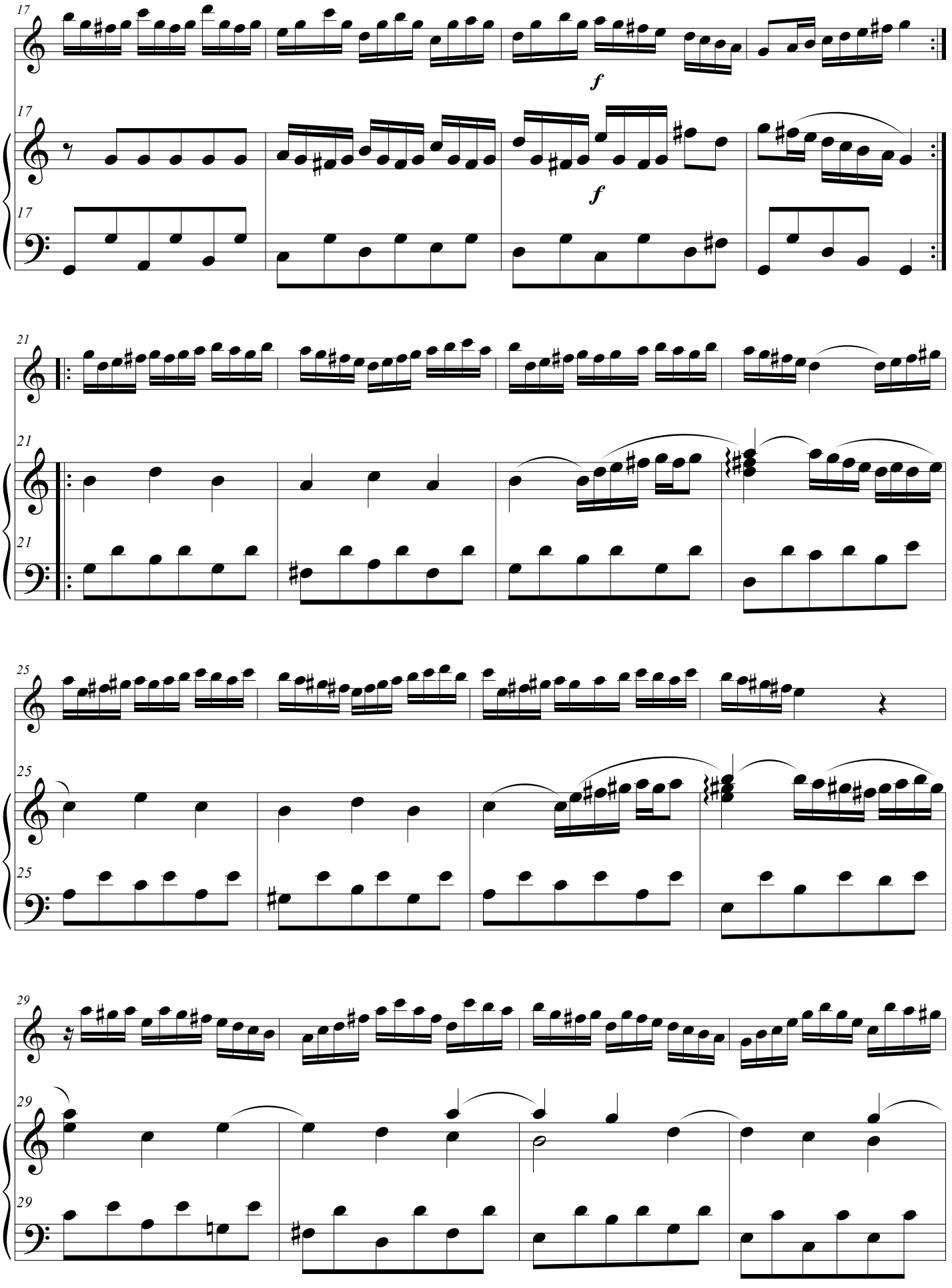
BWV 1033

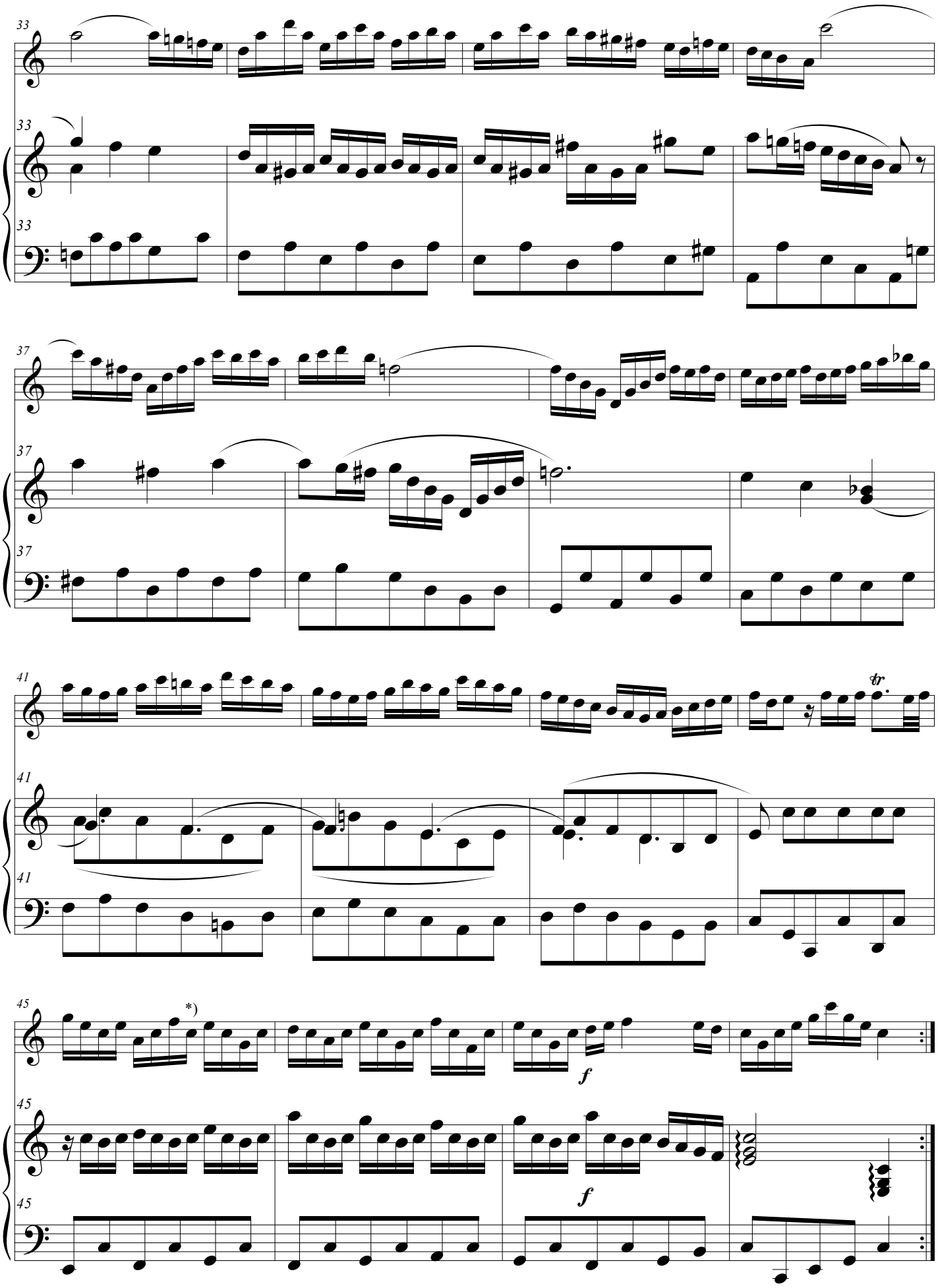
J.S.Bach
(1685-1750)
редакция: М.Петри, Р.Вейрон-Лакруа
переложение: Н.Беляев



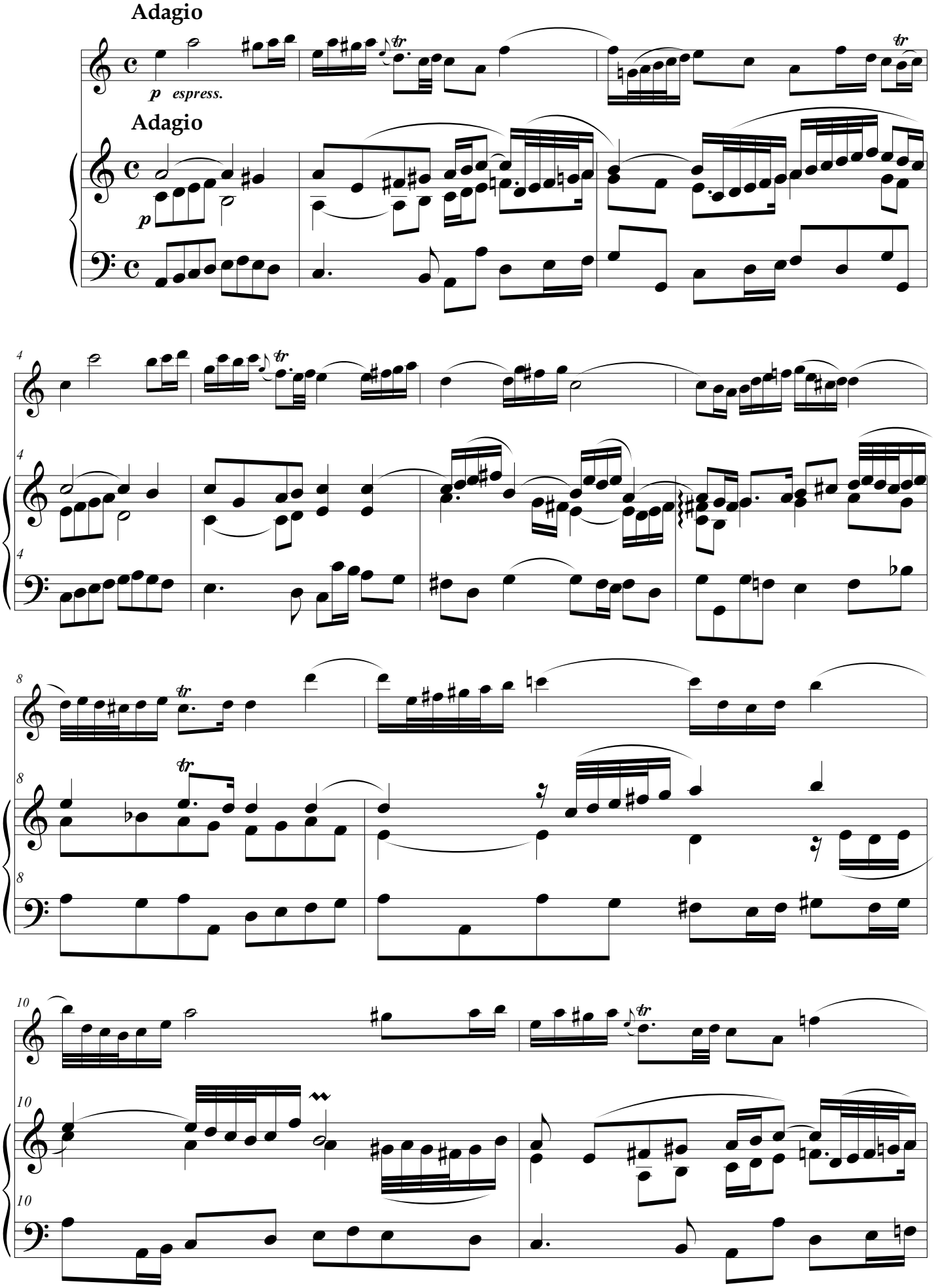

14
14
14
17
17
17
20
20
20
23
23
23
rit.
Lento
attacca
rit.
Lento
attacca

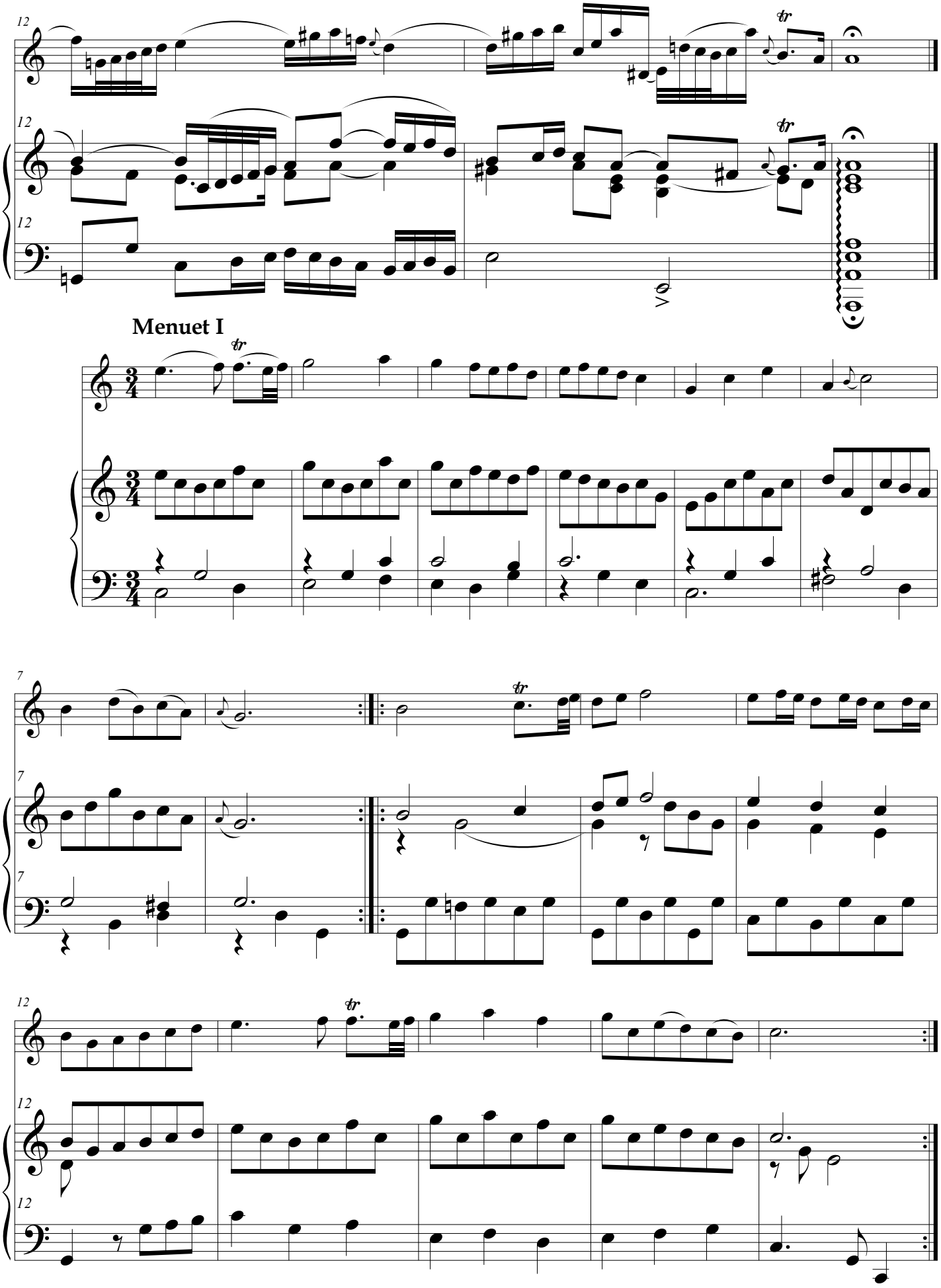

Allegro
mf
Allegro
mf
5
5
5
9
9
9
13
13
13


17
f
17
f
17
21
21
21
25
25
25
29
29
29

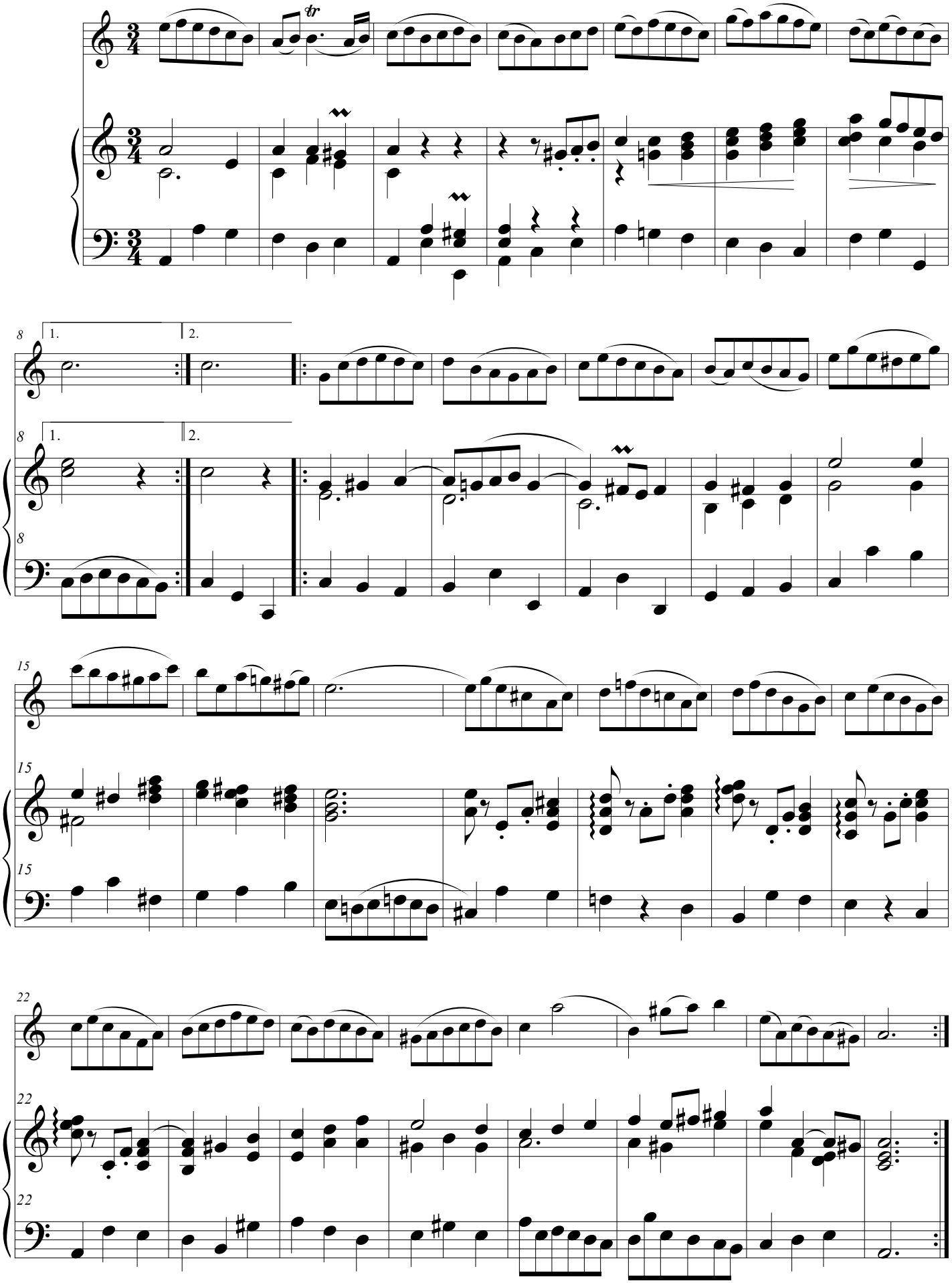


*) В оригинале: d


Adagio
p espress.
Adagio
p


Menuet I

Menuet II



Menuet I. D.C.

XII SUONATE

A FLAUTO SOLO

Con il ſuo Basso Continuo per Violoncello ò Cembalo,

DI

BENEDETTO MARCELLO

NOBILE VENETO,

Dilettante di Contrapunto, e Accademico
Filarmonico, et Arcade

OPERA SECONDA

A AMSTERDAM

Chez Estienne Roger Marchand Libraire

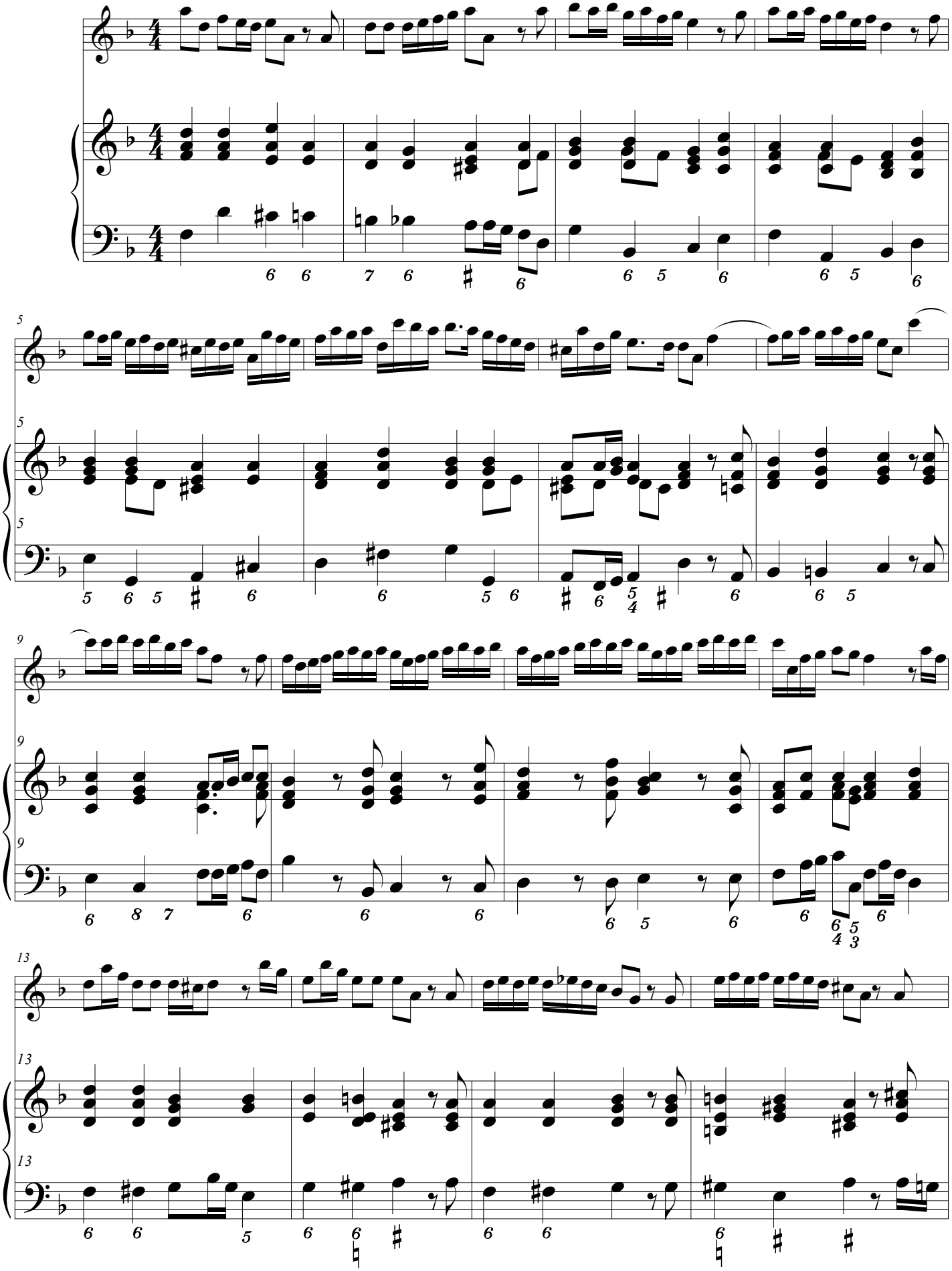
N° 368

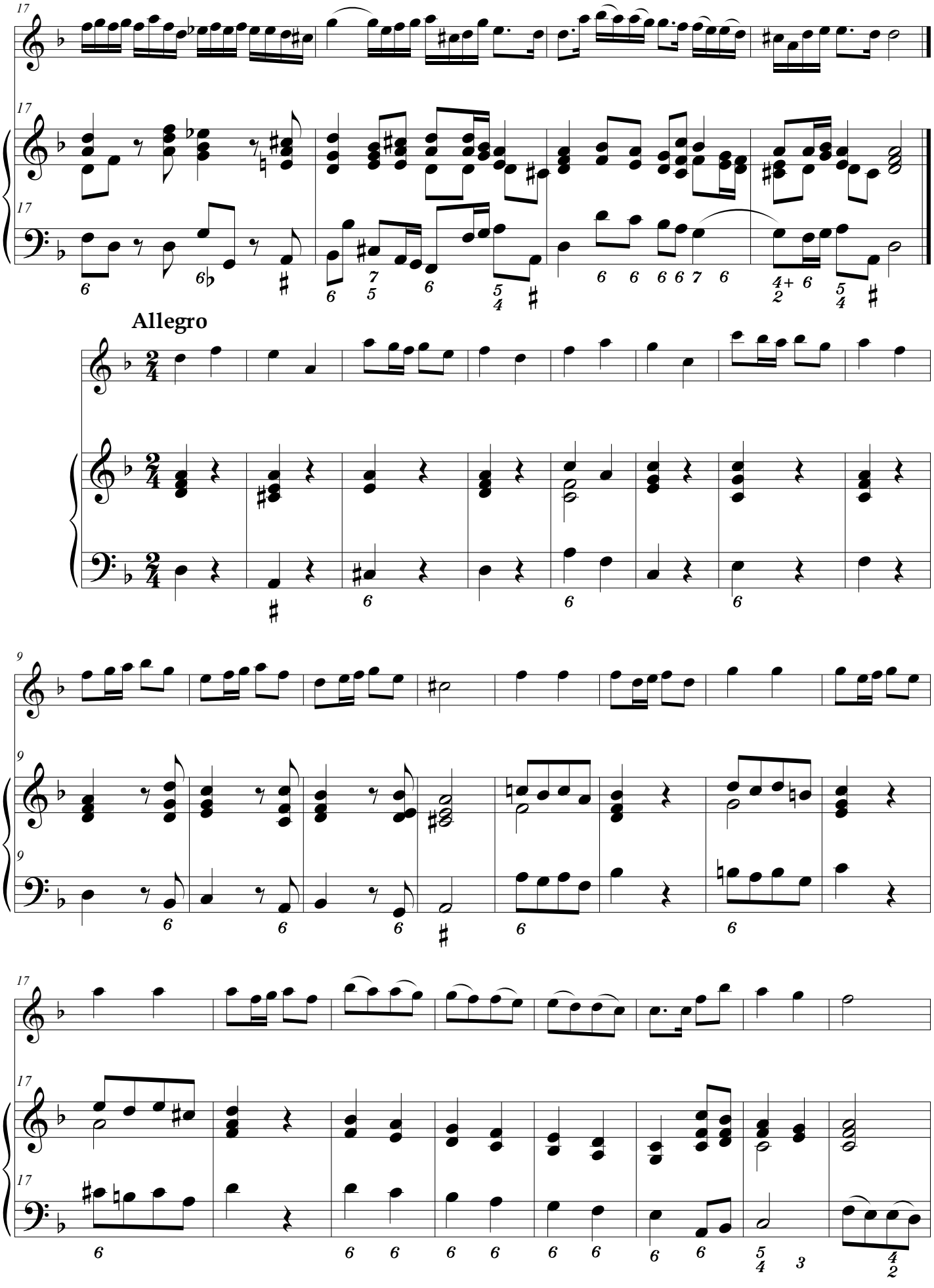
Sonata D-moll

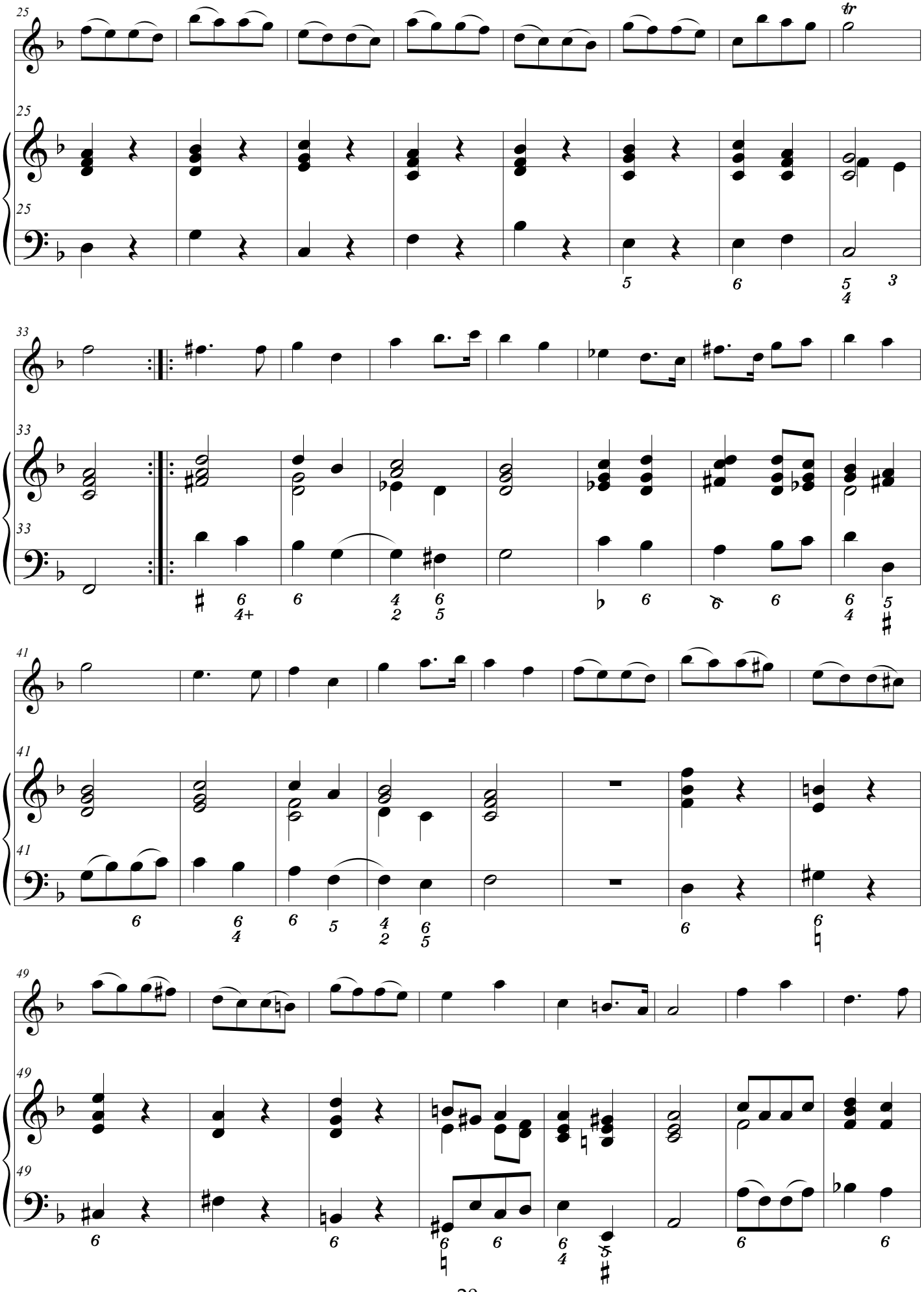
Op. 2, No. 2, S.762

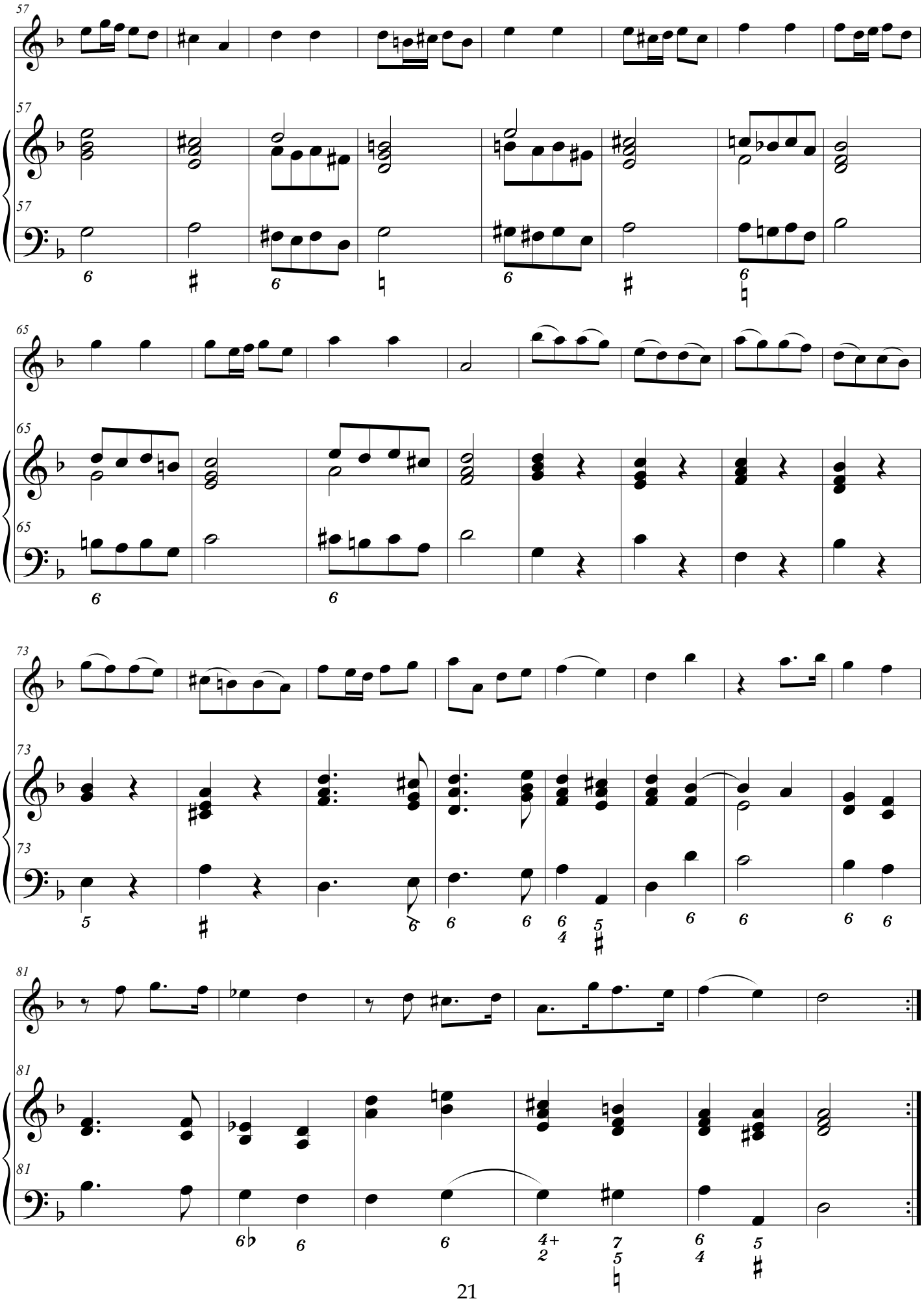
B.Marcello
(1686-1739)
редакция Т.Росси
переложение Н.Беляев

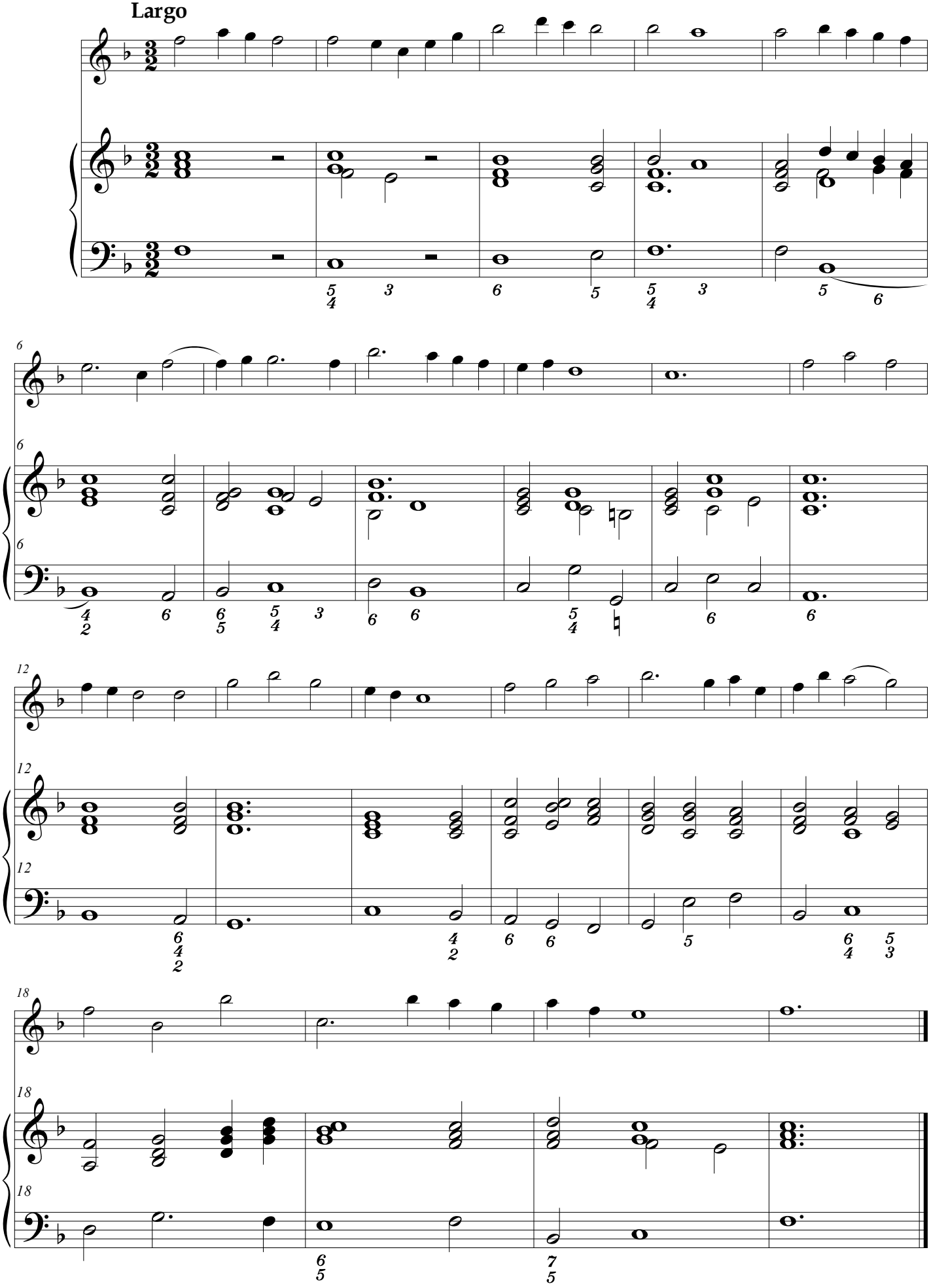
Adagio

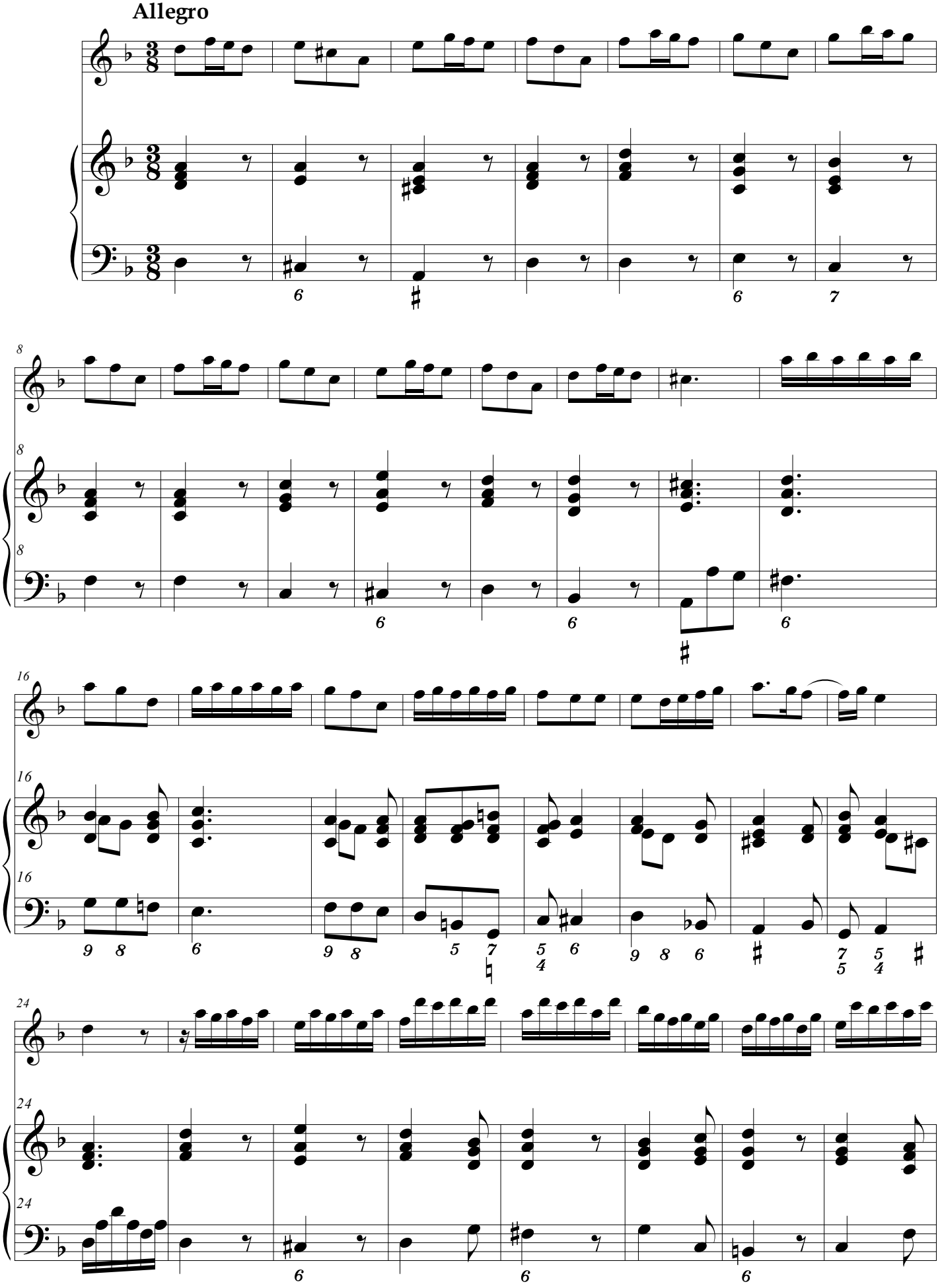


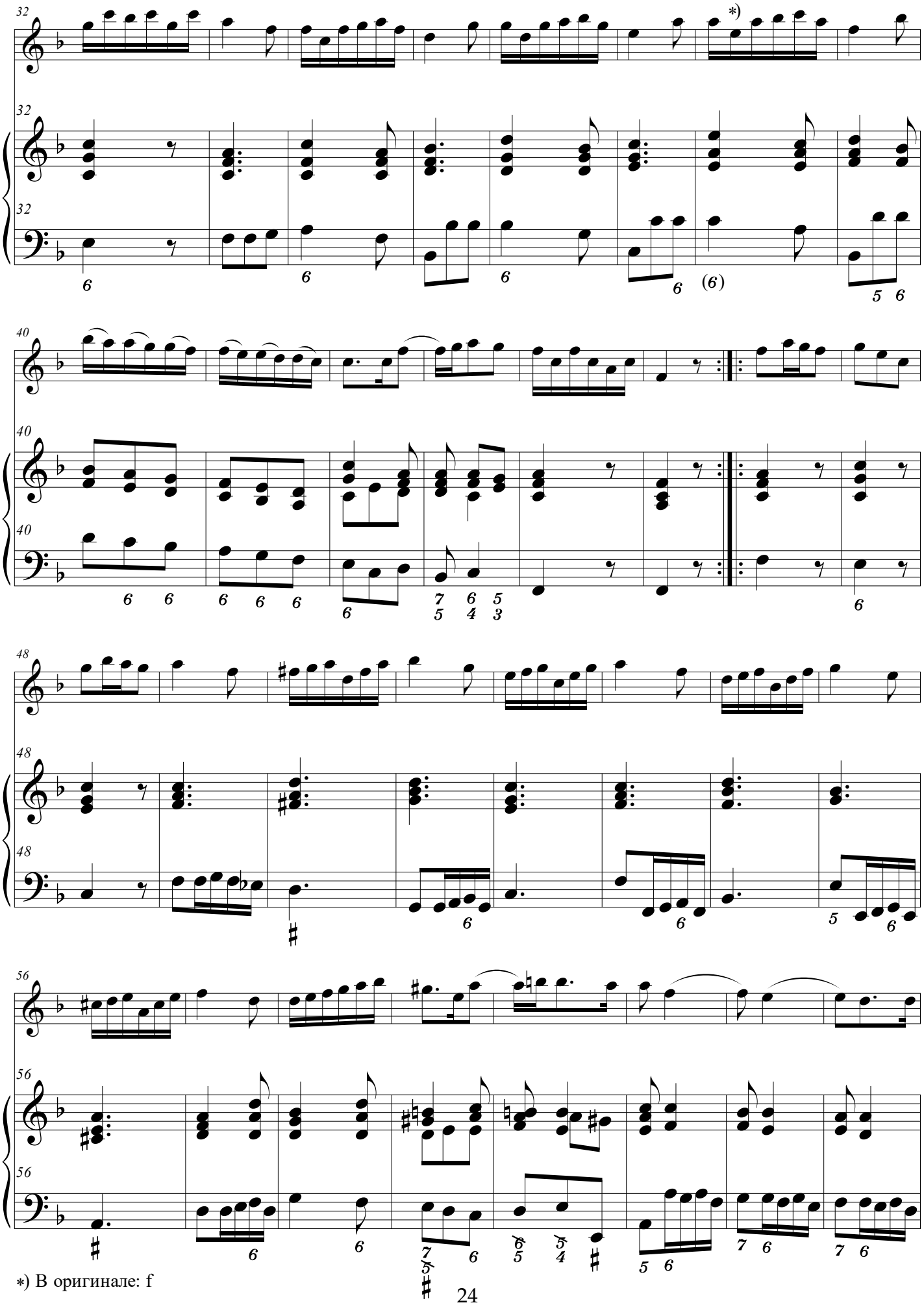

Allegro


25
tr
33
41
49

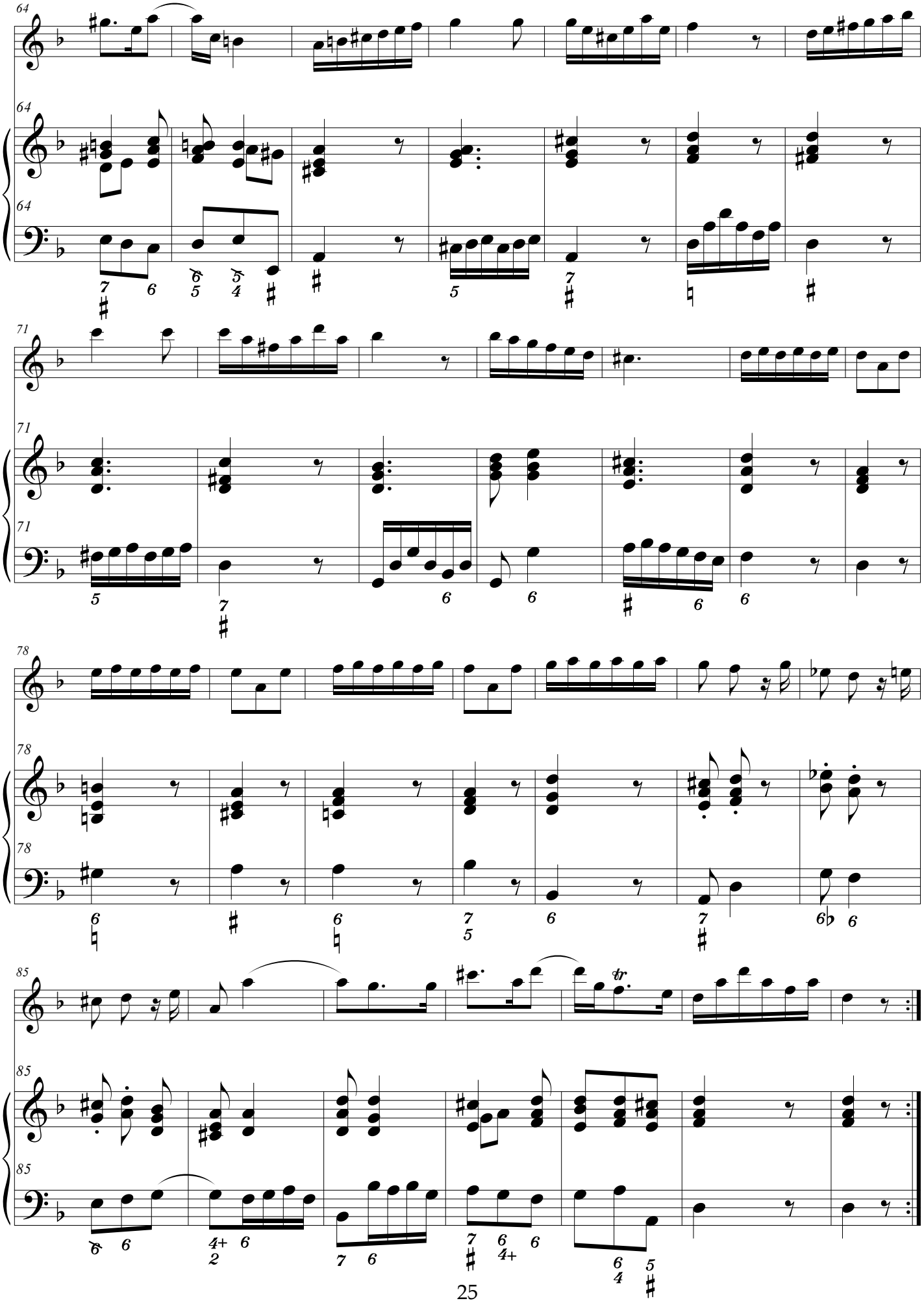



Largo


Allegro



*) В оригинале: f


64
71
78
85
tr.

IL PASTOR FIDO,

Sonates,

POUR

La Musette, Viele, Flûte, Hautbois, Violon,

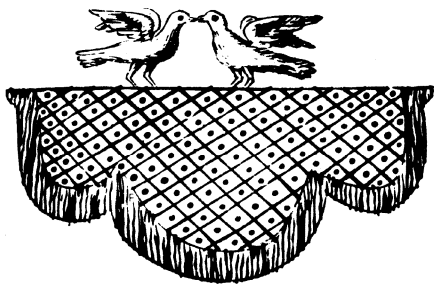
Avec la Basse Continüe.

DEL SIG^R.

ANTONIO VIVALDI.

Opera XIII.^a

prix en blanc 6.^ts



A PARIS,

Chez Mr Boivin M.^de rue St Honoré à la Règle d'Or.

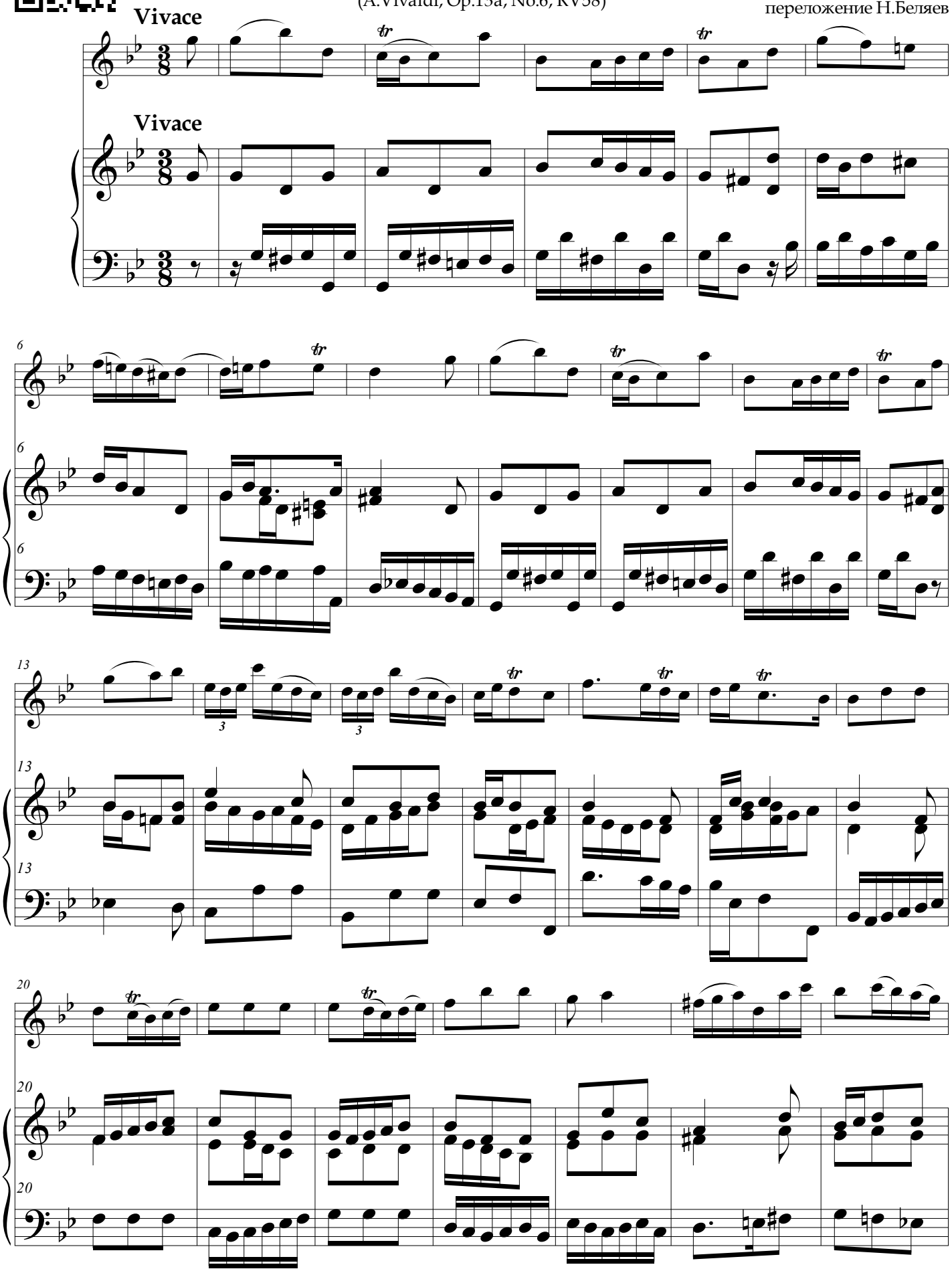
Avec Privilege du Roy.

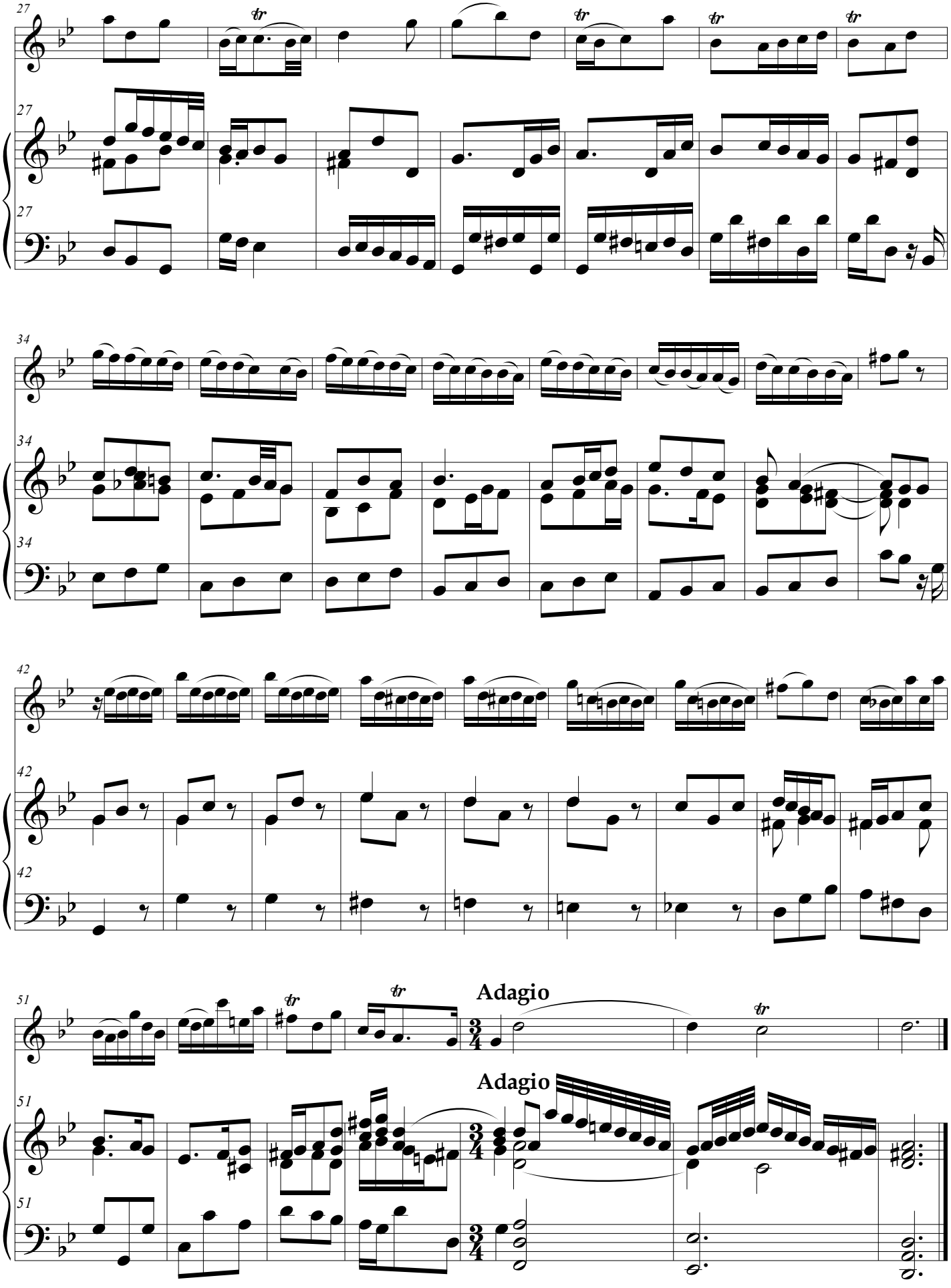
Sonata G-moll

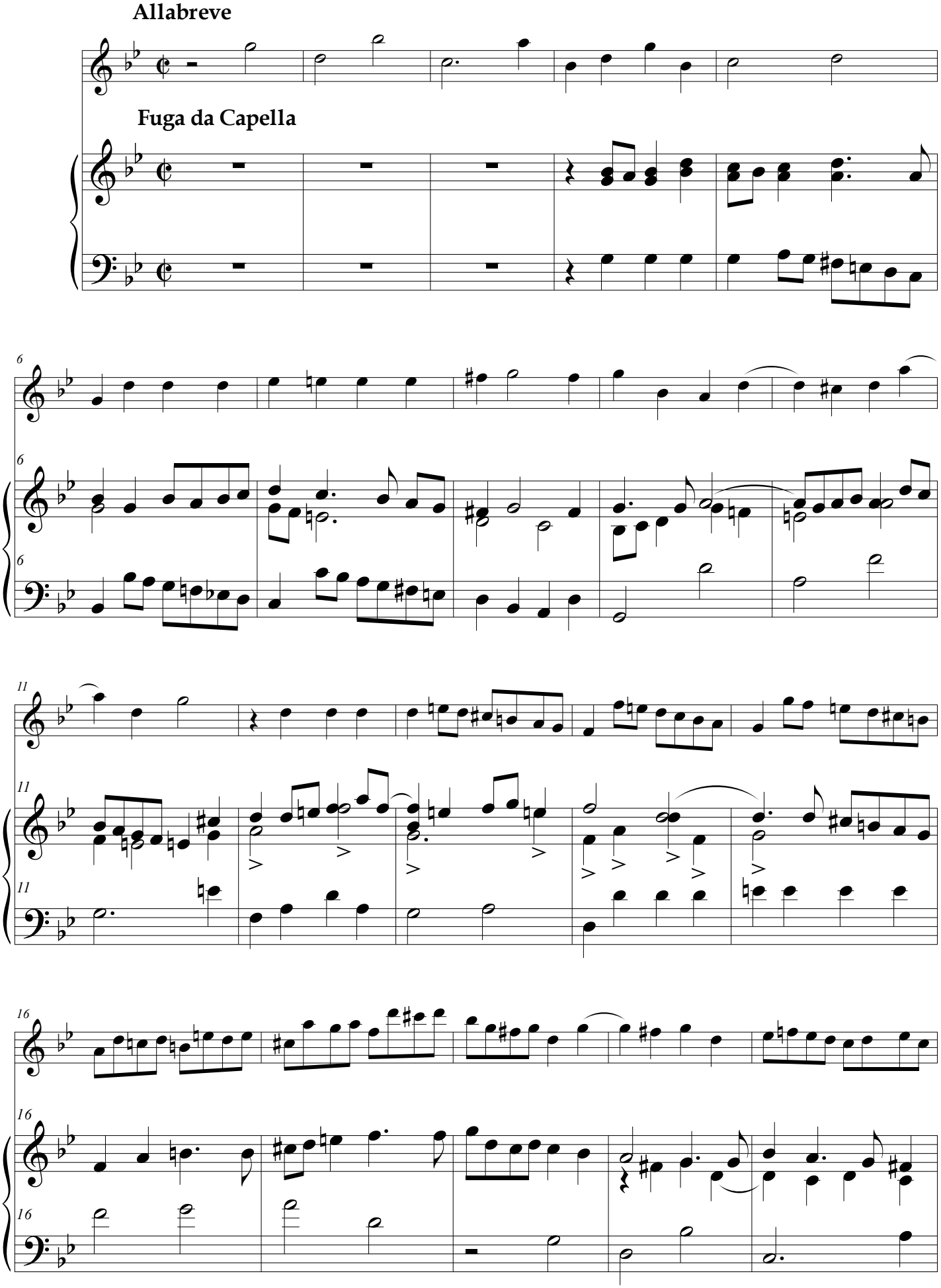
"Il Pastor Fido", Op.13, No.6

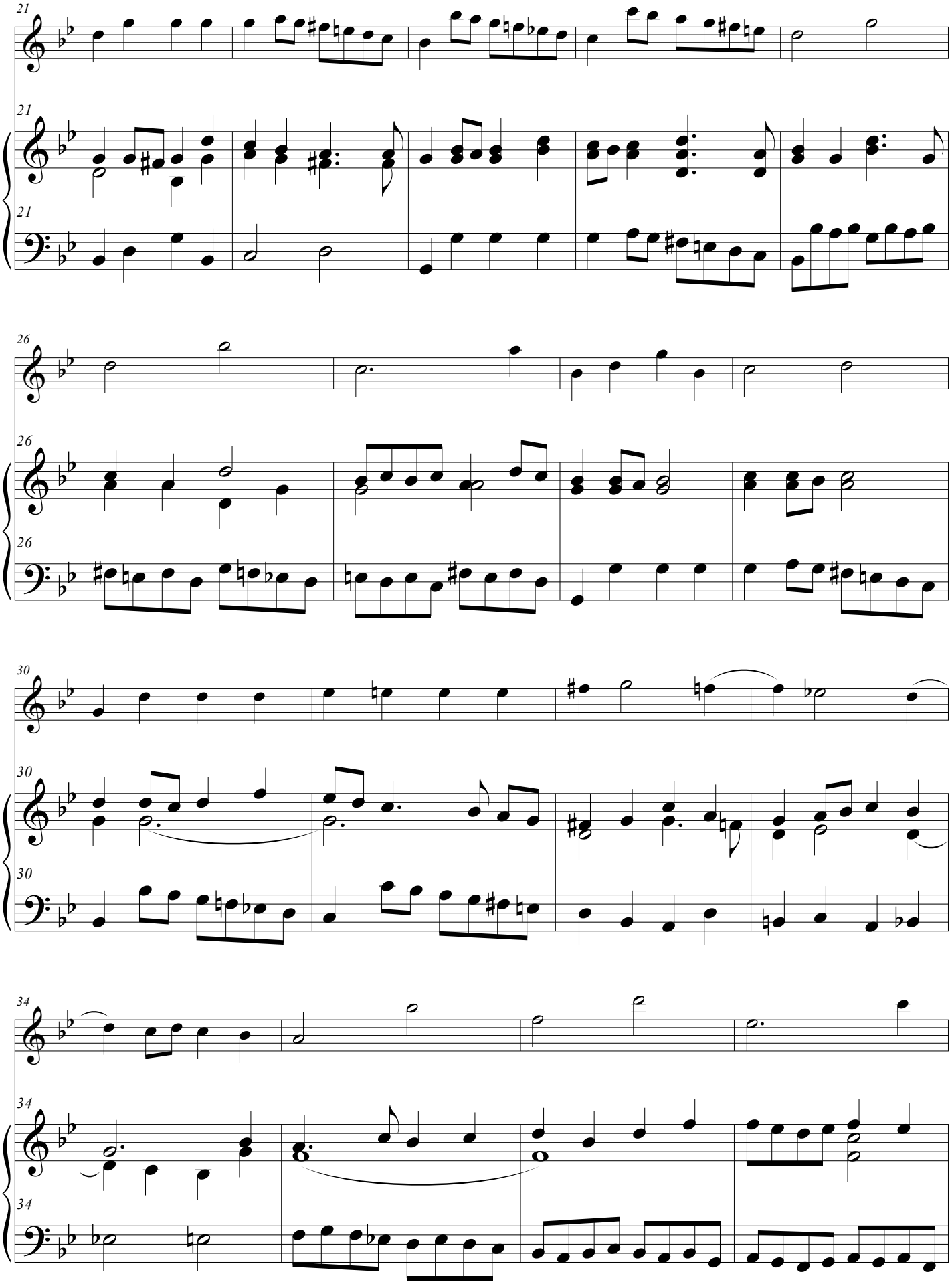
(A.Vivaldi, Op.13a, No.6, RV58)

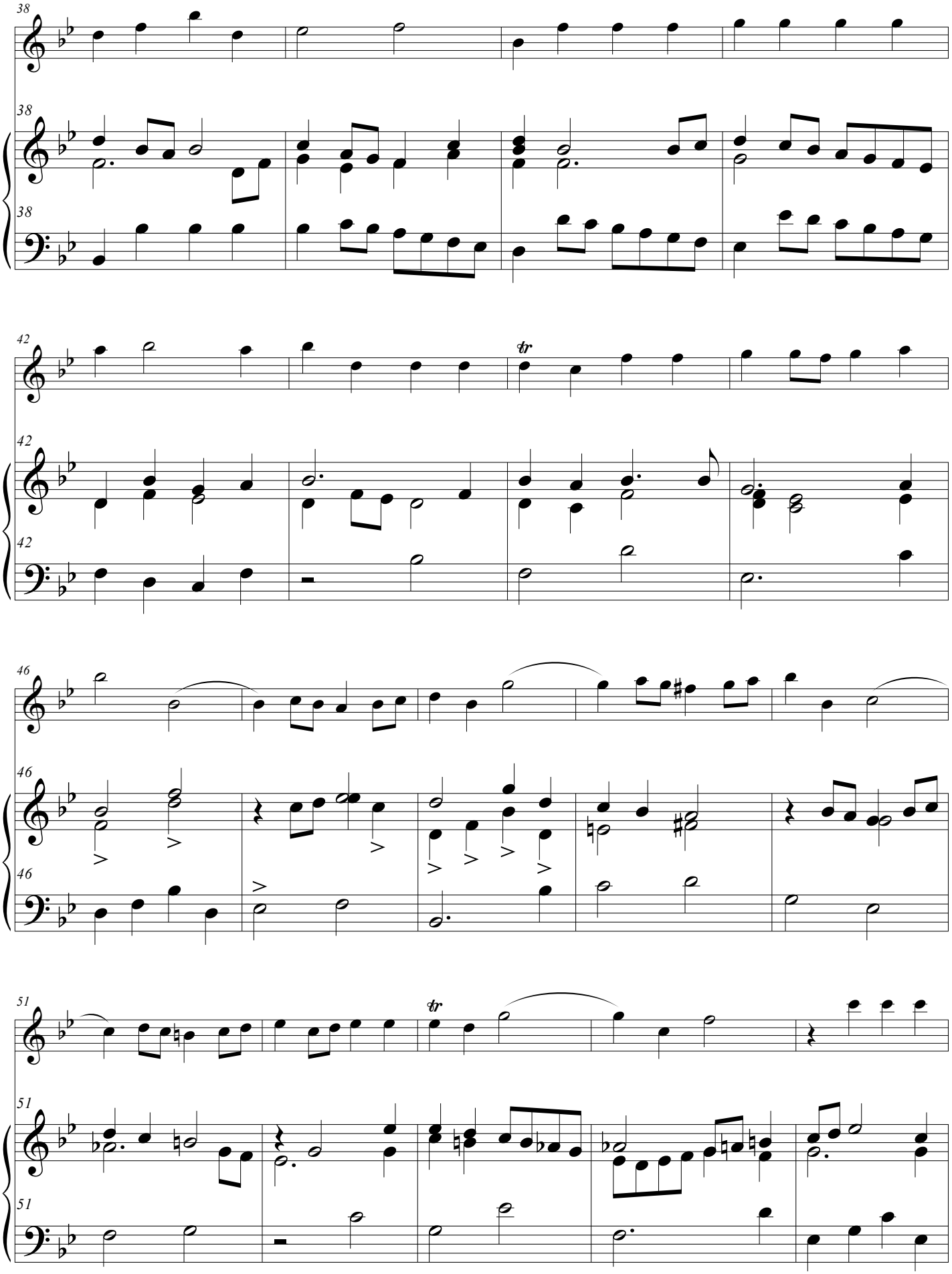
N.Chédeville
(1705-1782)
редакция: М.Петри
переложение Н.Беляев

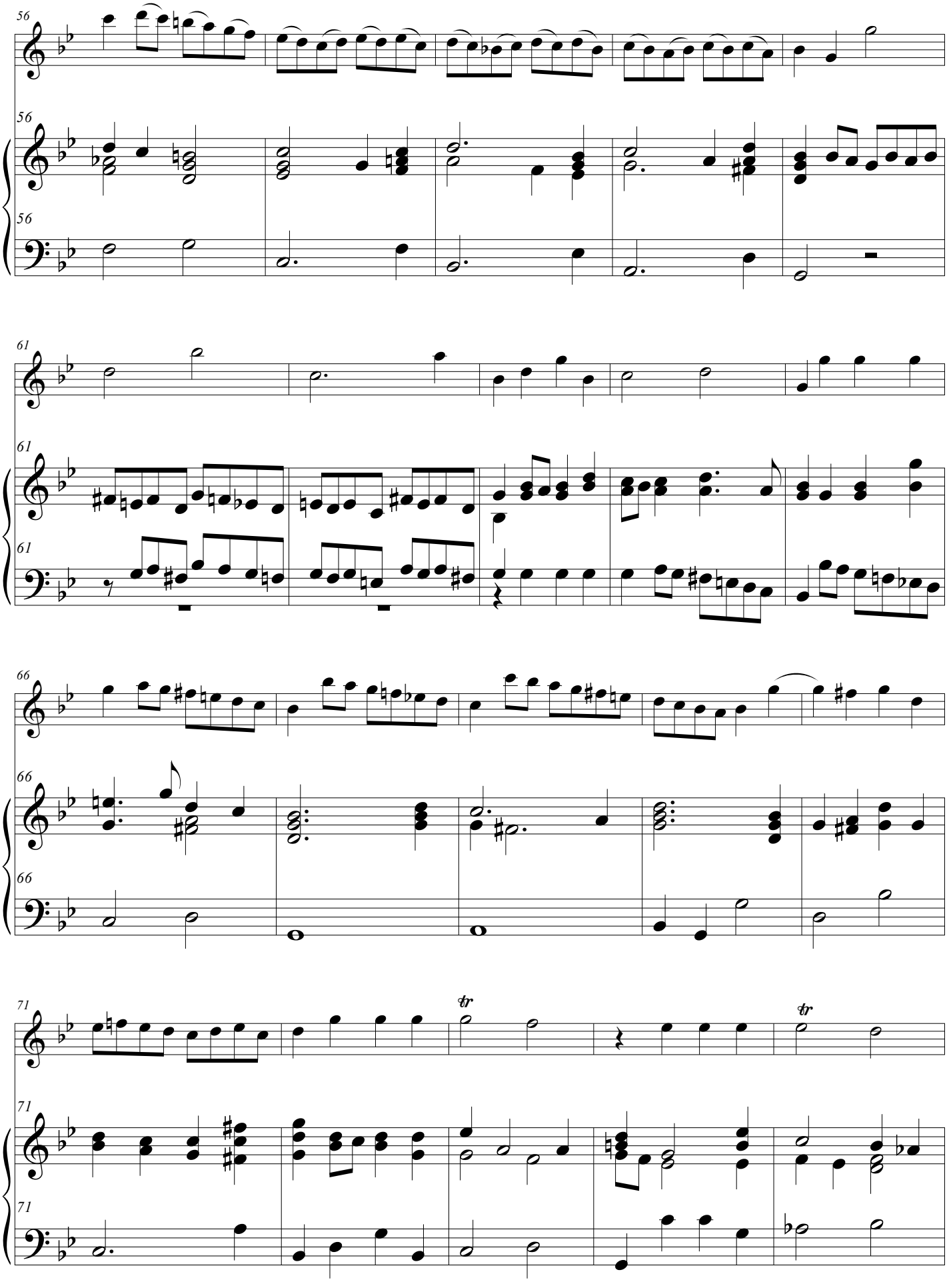


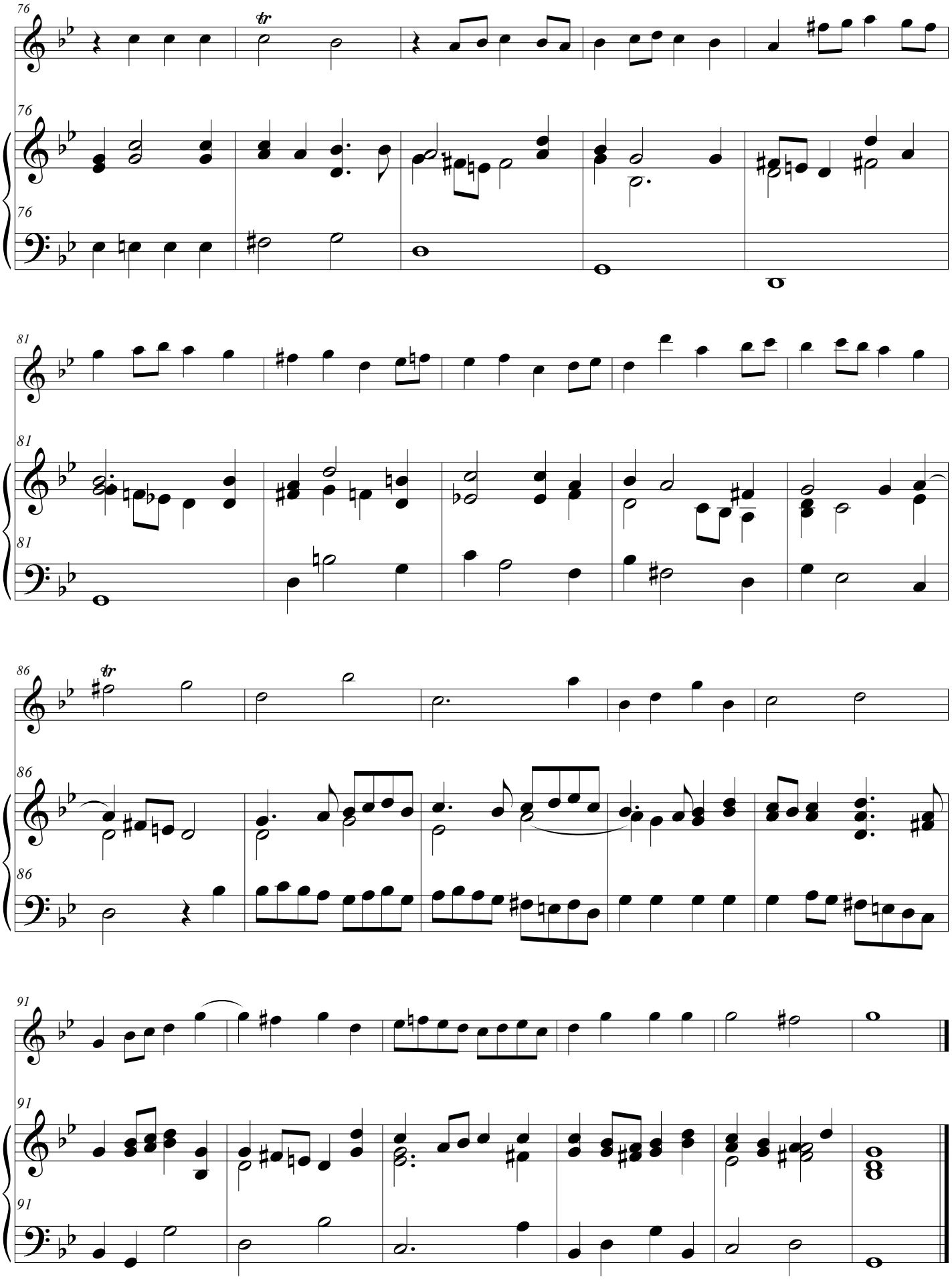

27
34
42
51
Adagio
Adagio

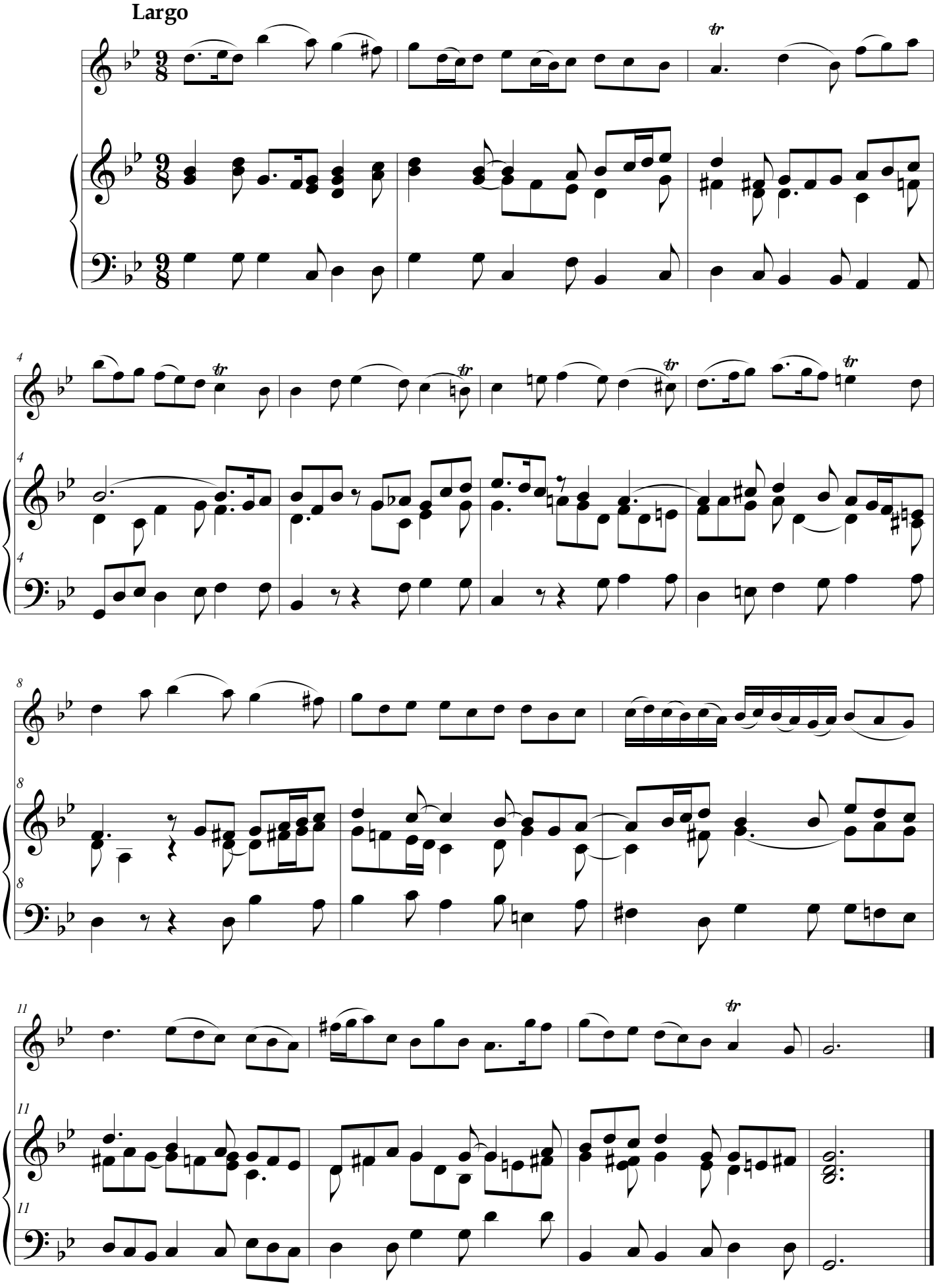

Allabreve
Fuga da Capella

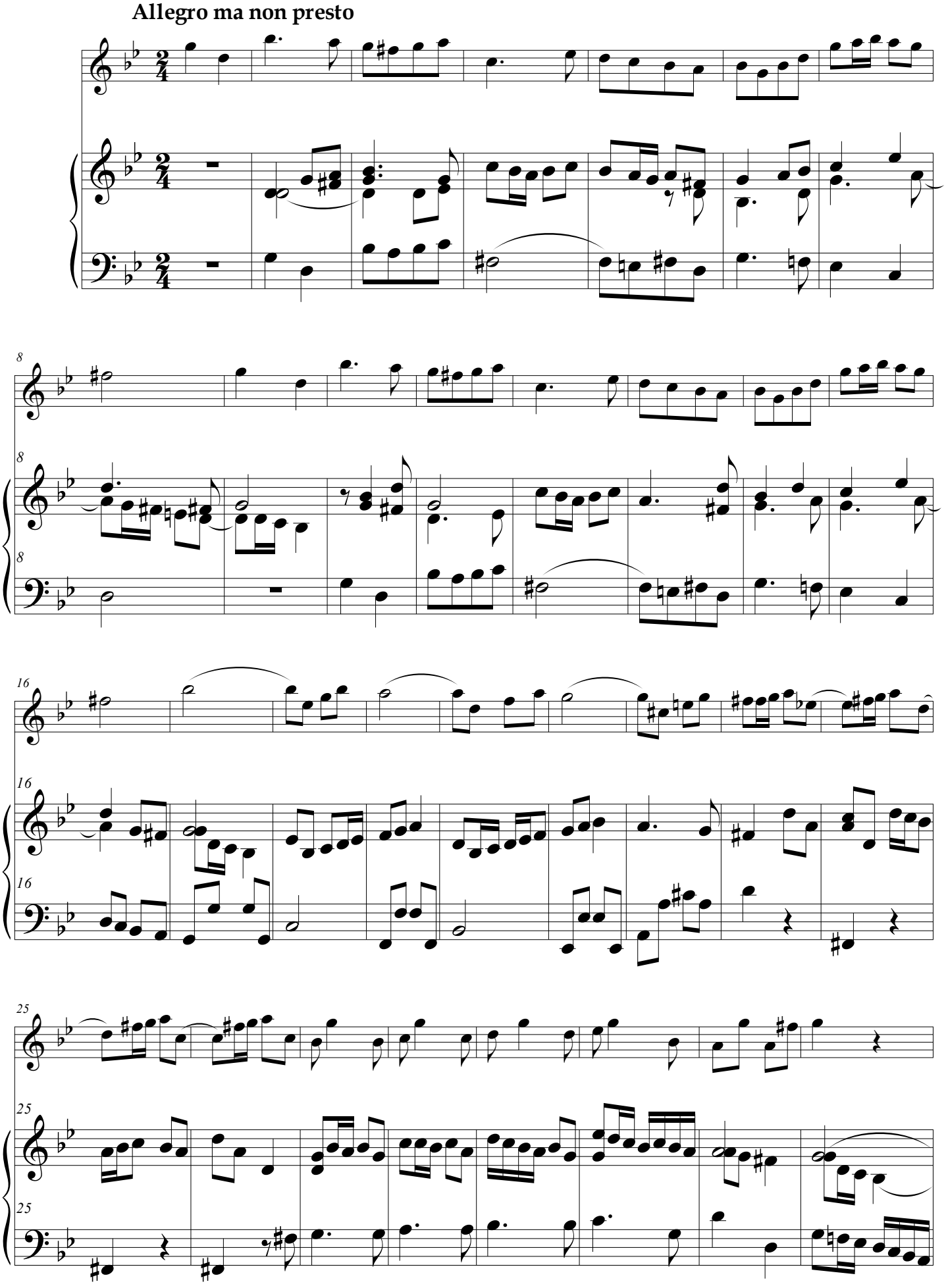

21
21
21
26
26
26
30
30
30
34
34
34

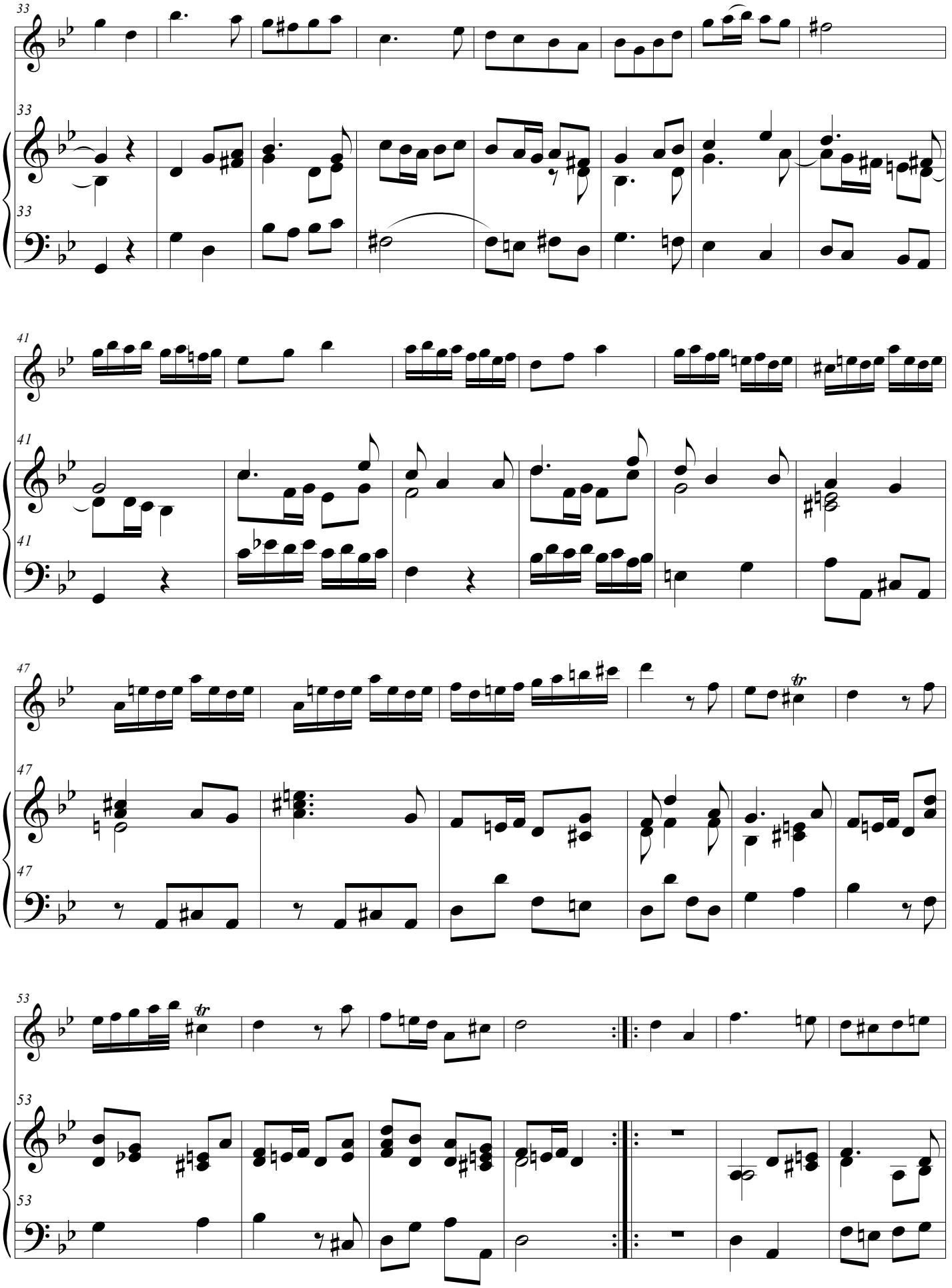

38
38
38
42
tr
42
42
46
46
46
51
tr
51
51

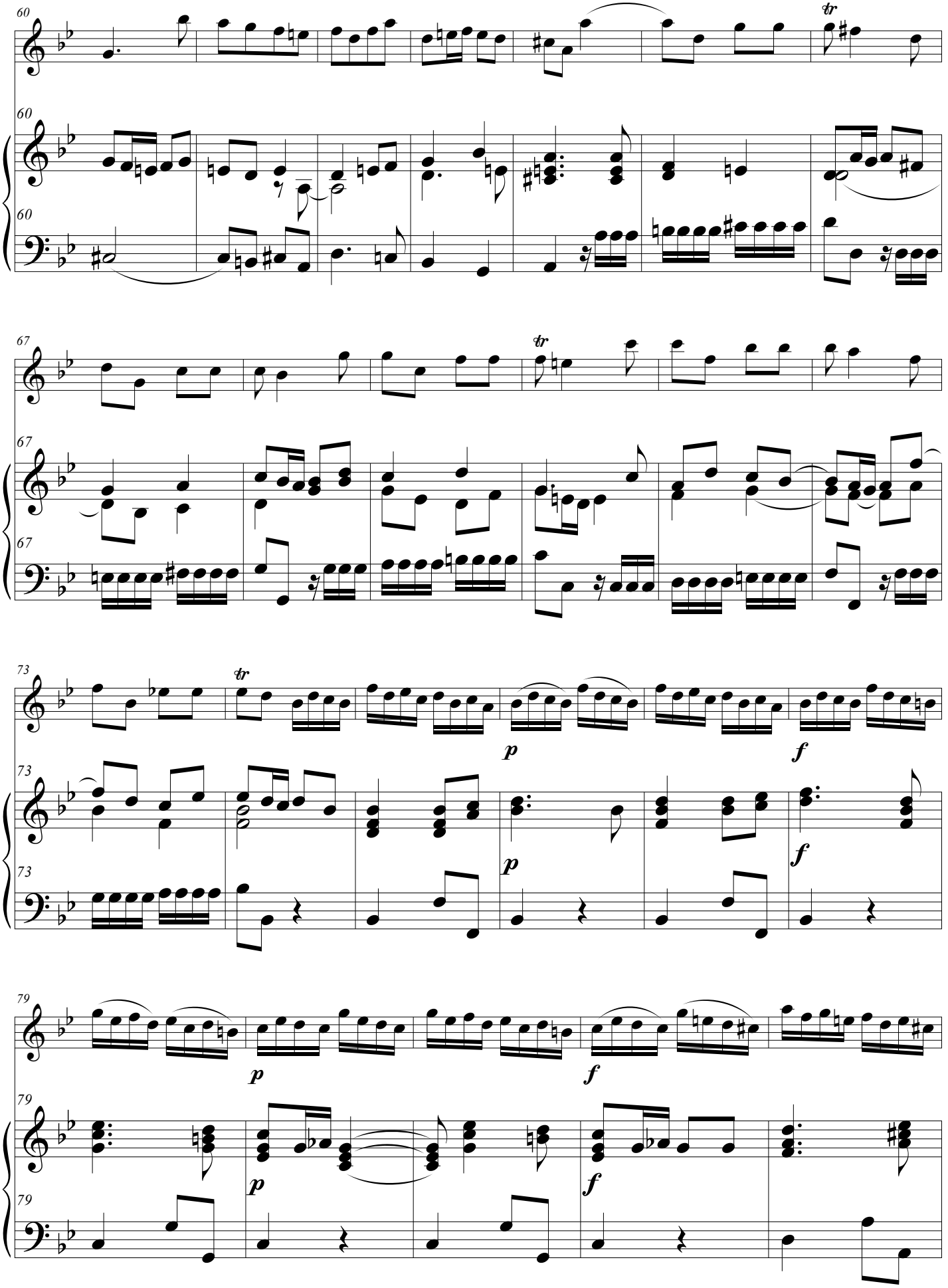

56
56
56
61
61
61
66
66
66
71
71
71
tr
tr

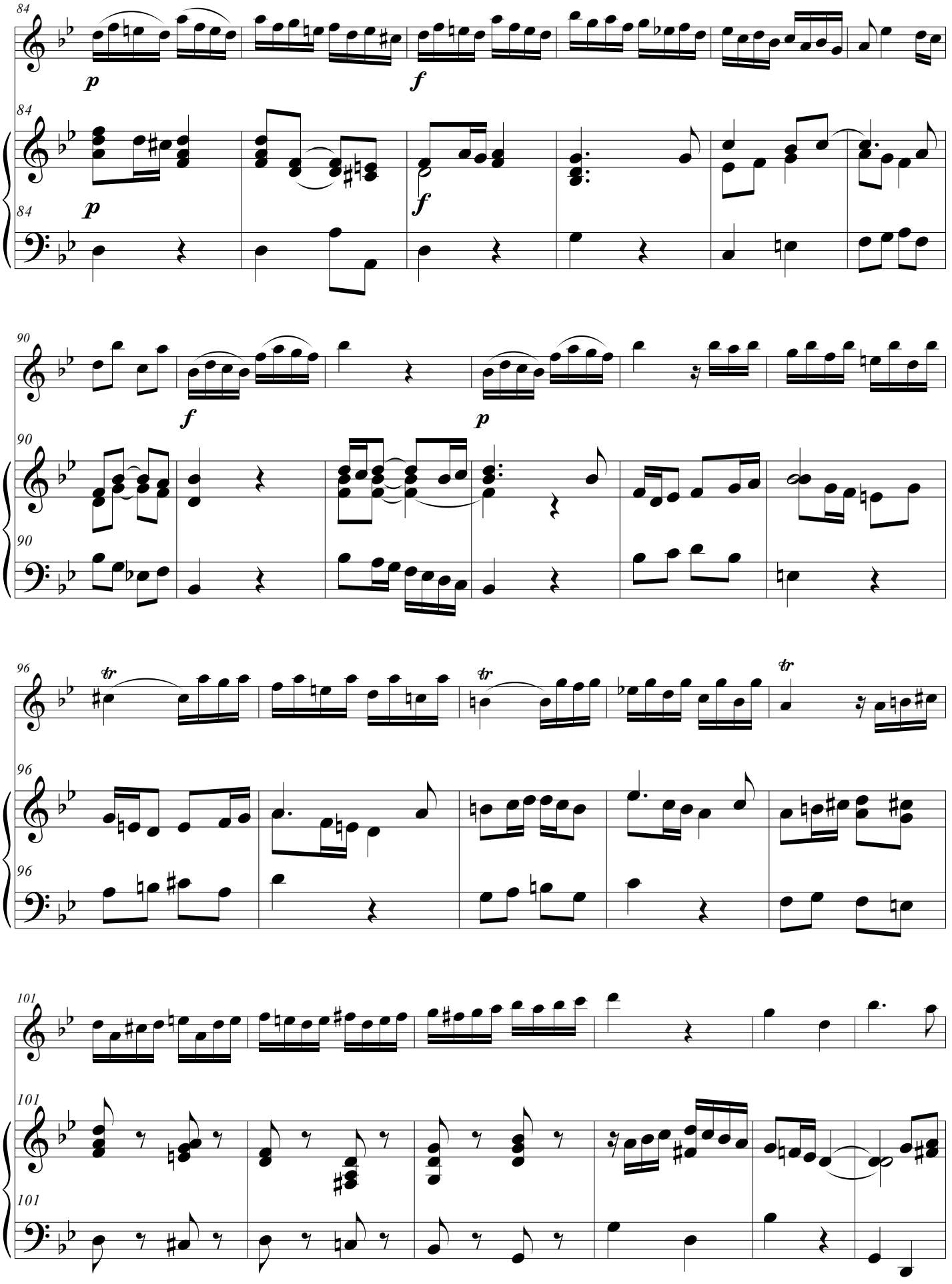

76
tr
76
76
81
81
81
86
tr
86
86
91
91
91

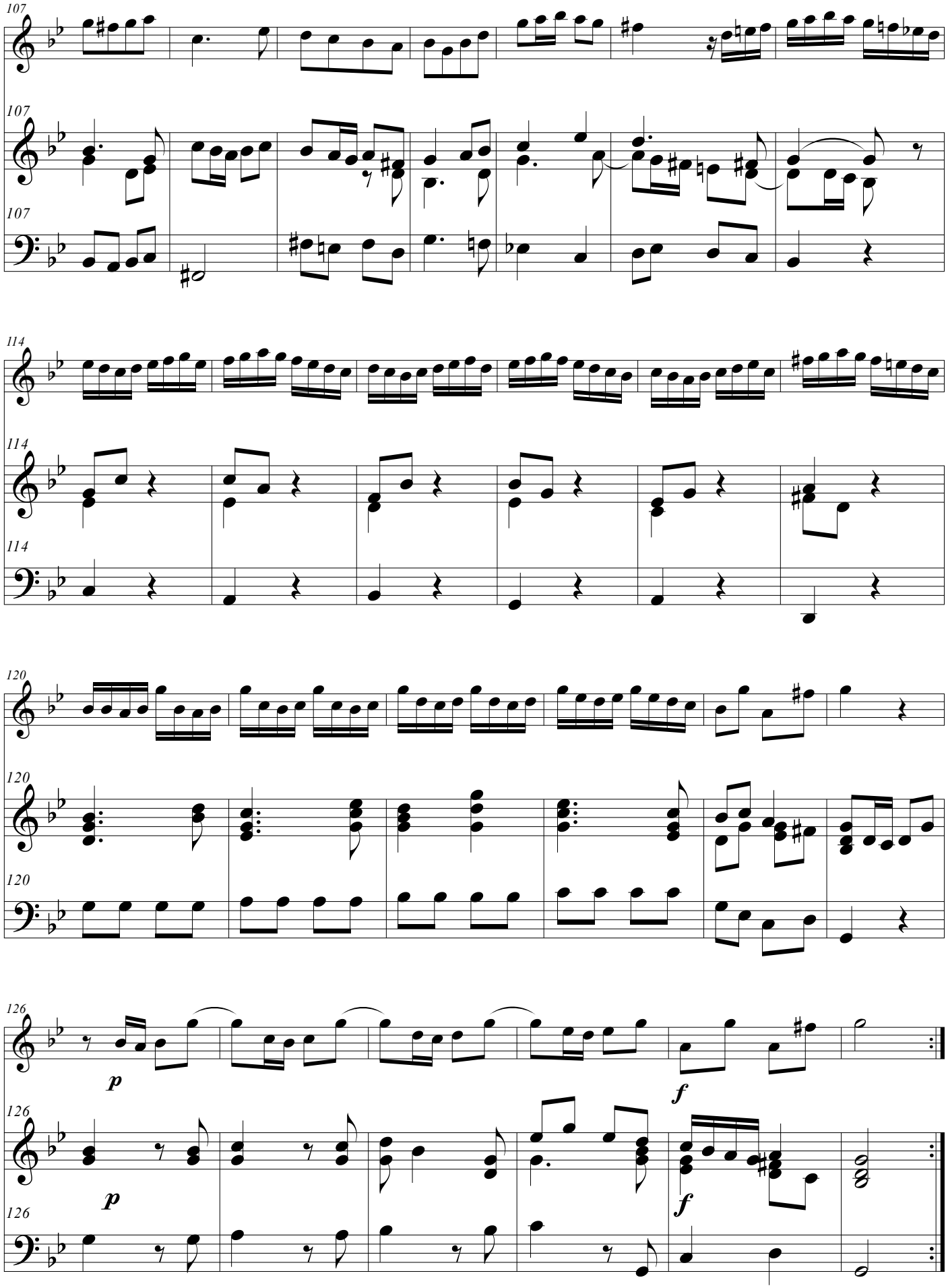

Largo


Allegro ma non presto




60
tr
67
tr
73
tr
p
f
79
p
f


84
p
f
84
p
f
84
90
f
p
90
90
96
tr
tr
tr
96
96
101
101
101


107
107
107
114
114
114
120
120
120
126
126
126
p
p
f
f

FONDS ANCIEN

SONATES
A VIOLON SEUL
Et Basse Continuë.

PAR M.R AUBERT
Ordinaire de la Chambre du Roy,
et de l'Academie Royale,
Intendant de la Musique de
S. A. S. MONSEIGNEUR
LE DUC.

Prix en blanc 6.ll t.

LIVRE V.

Gravées par De Gland Graveur du Roy

A PARIS.

Chez { *L'Auteur, rüe Saint Honoré vis a vis le Cadran.*
Madame Boivin M.de rüe S.t Honoré à la Regle d'Or.
Le Sieur Le Clerc M.d rüe du Roule à la Croix d'Or.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.

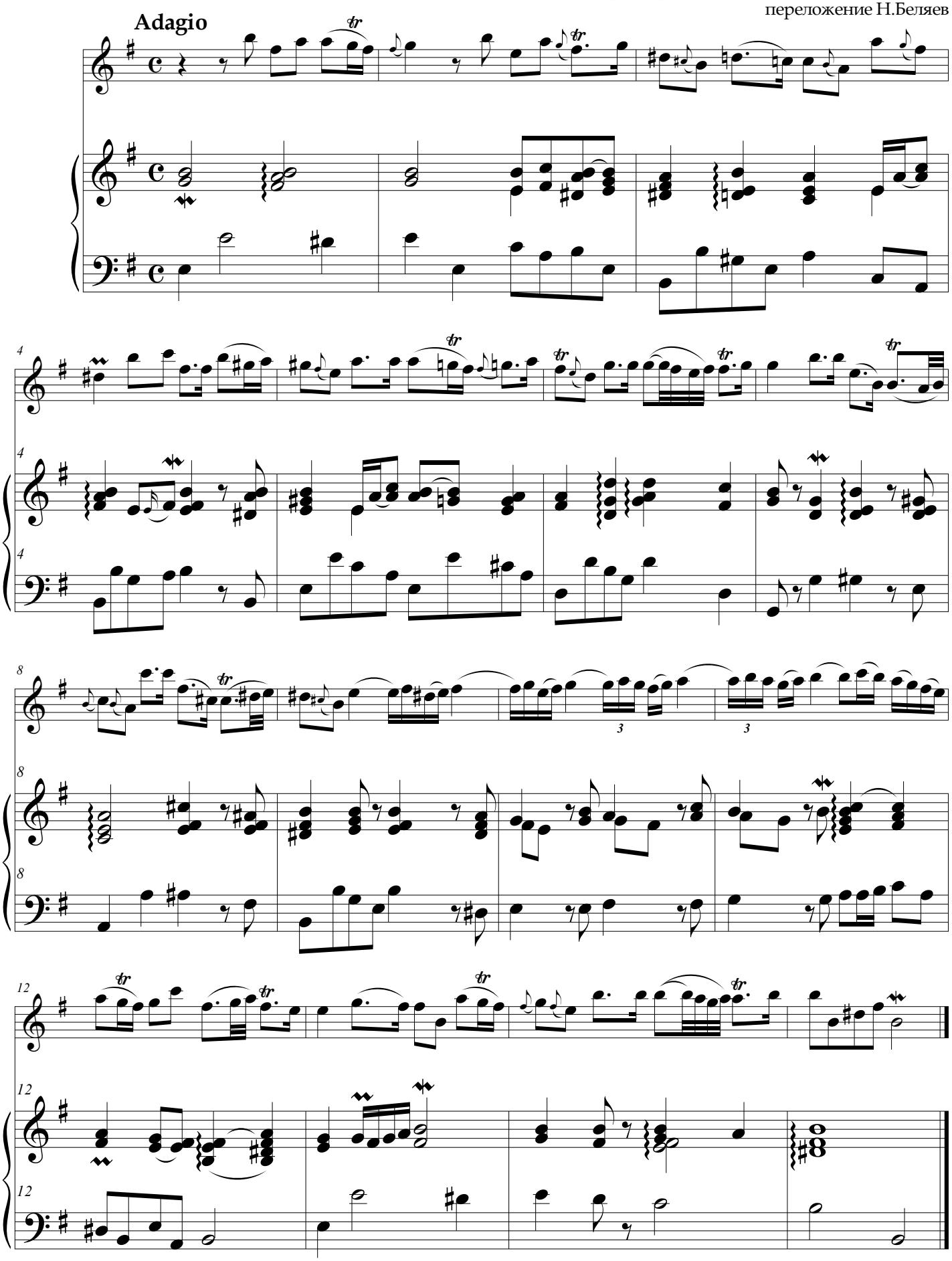
A. 34. 661

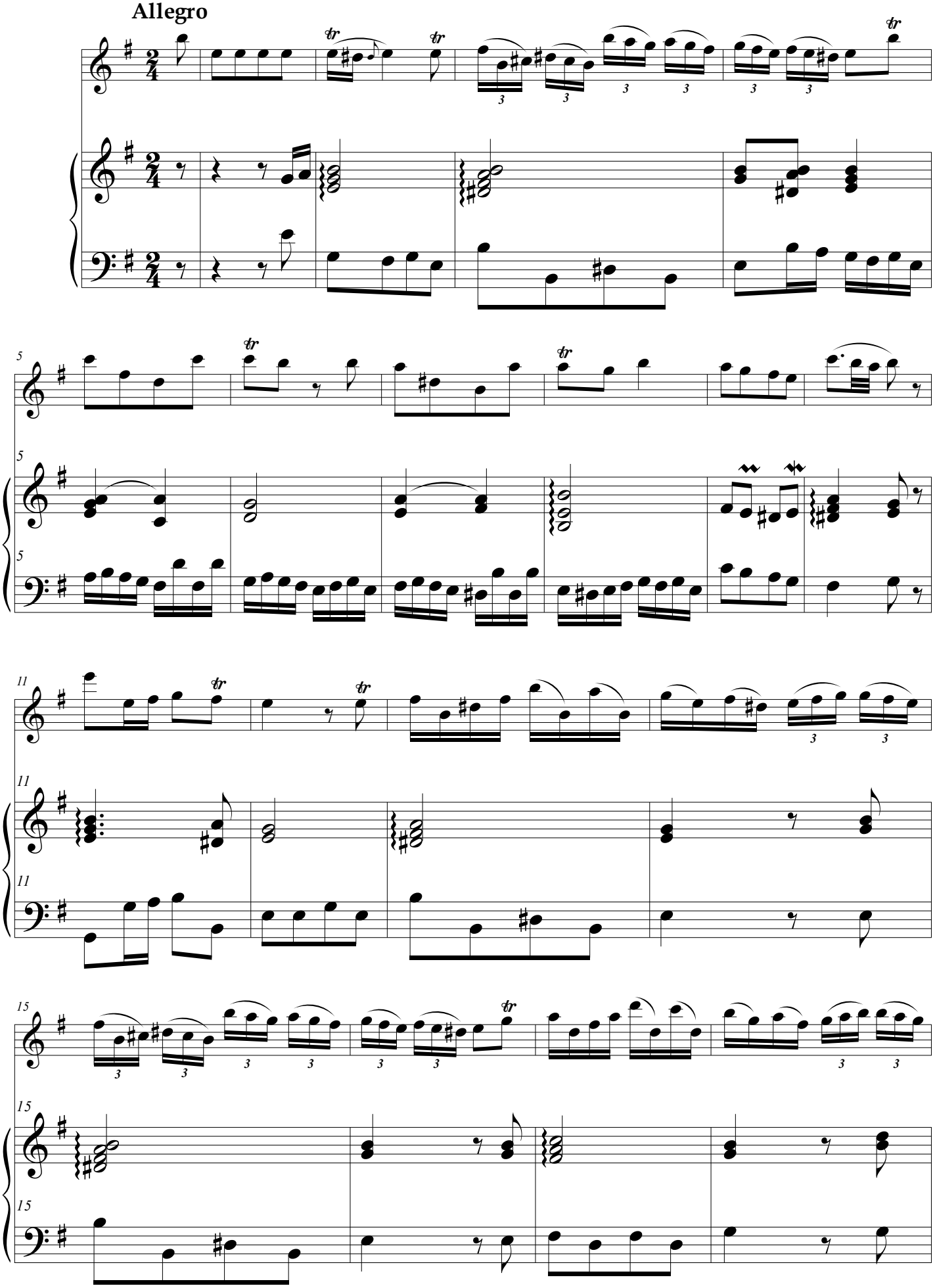
Sonata E-moll

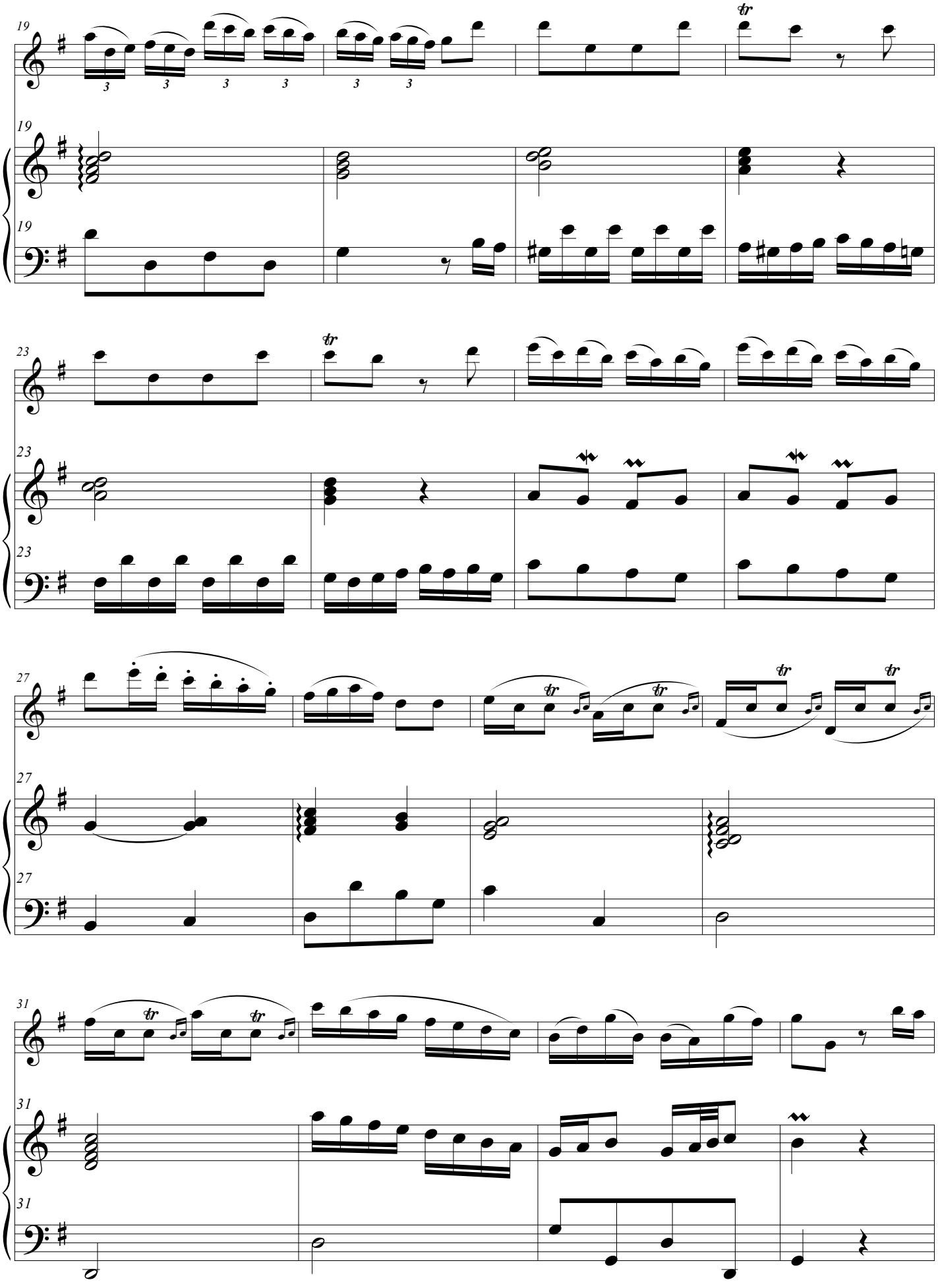
Op.5, No. 5

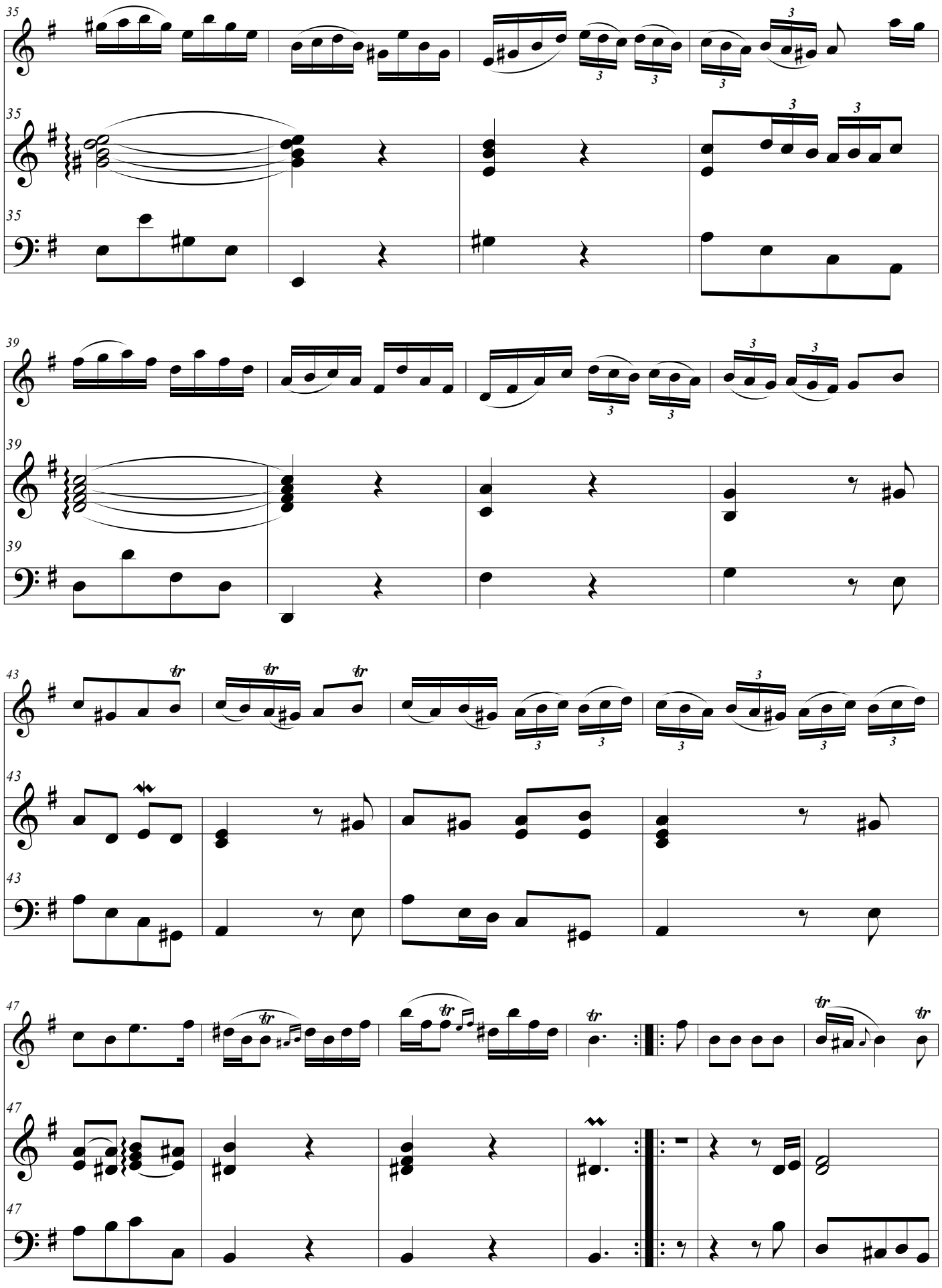
J.Aubert
(1689 - 1753)
транскрипция basso continuo: Е.Панченко
переложение Н.Беляев

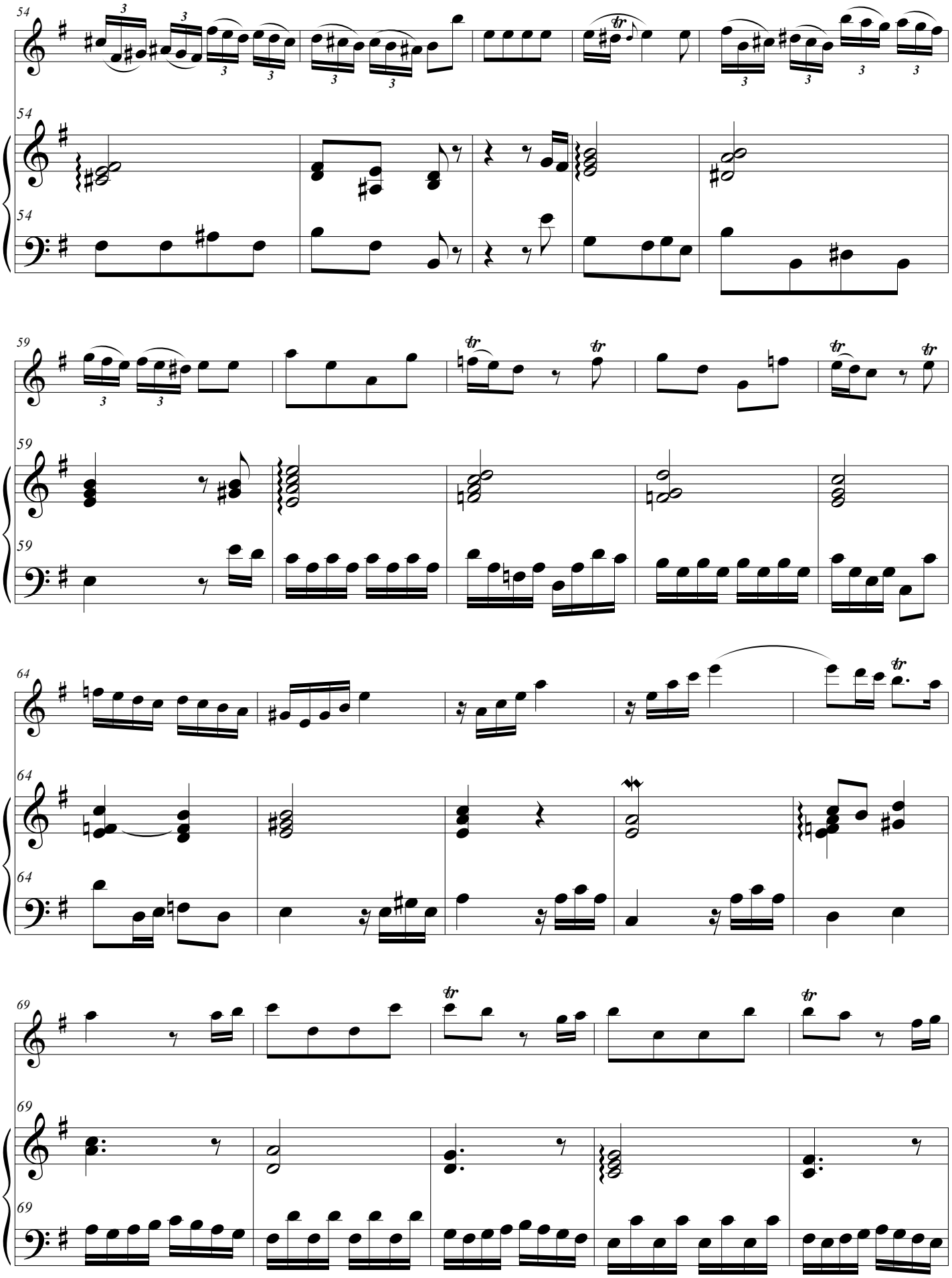
Adagio

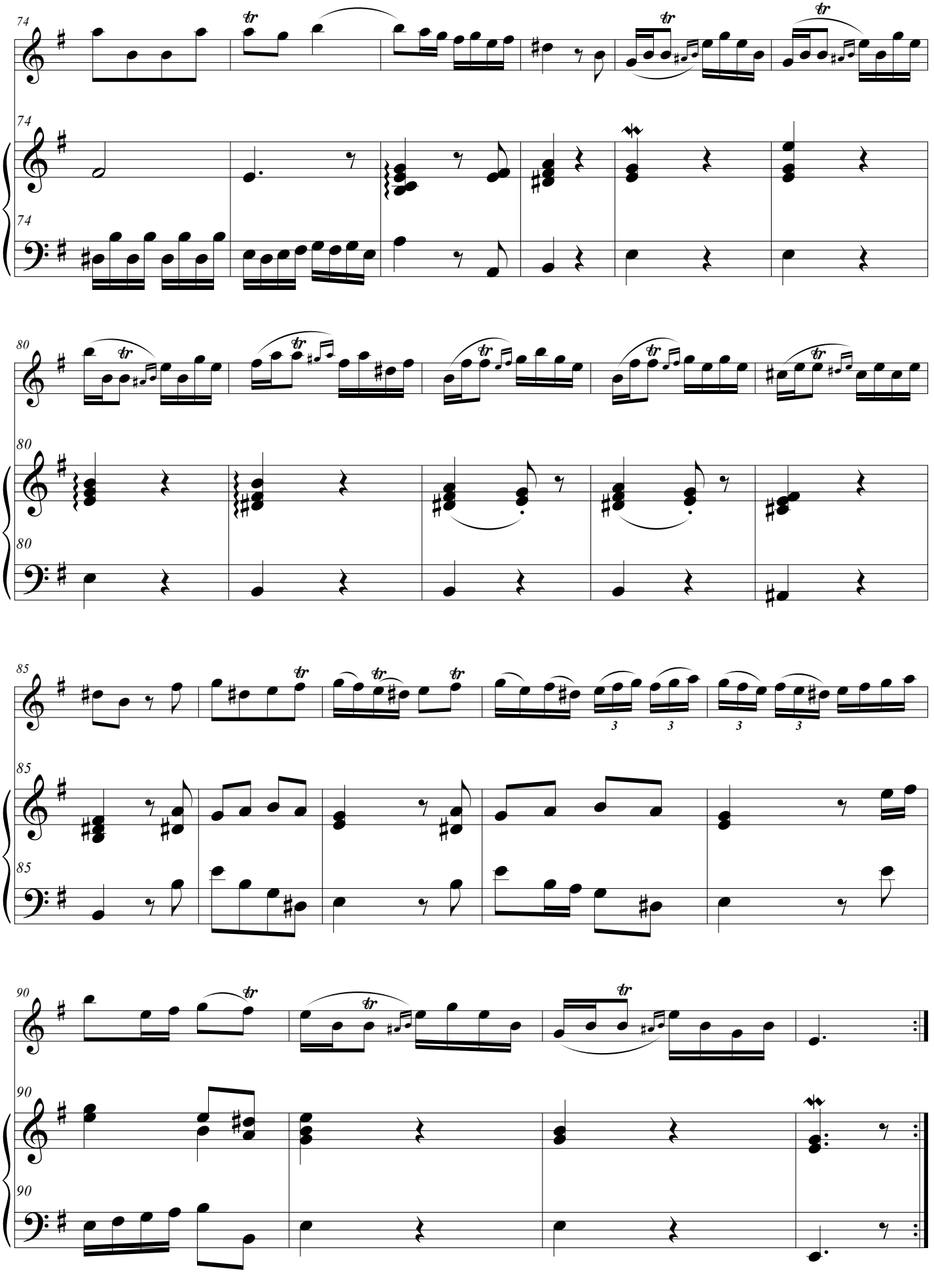


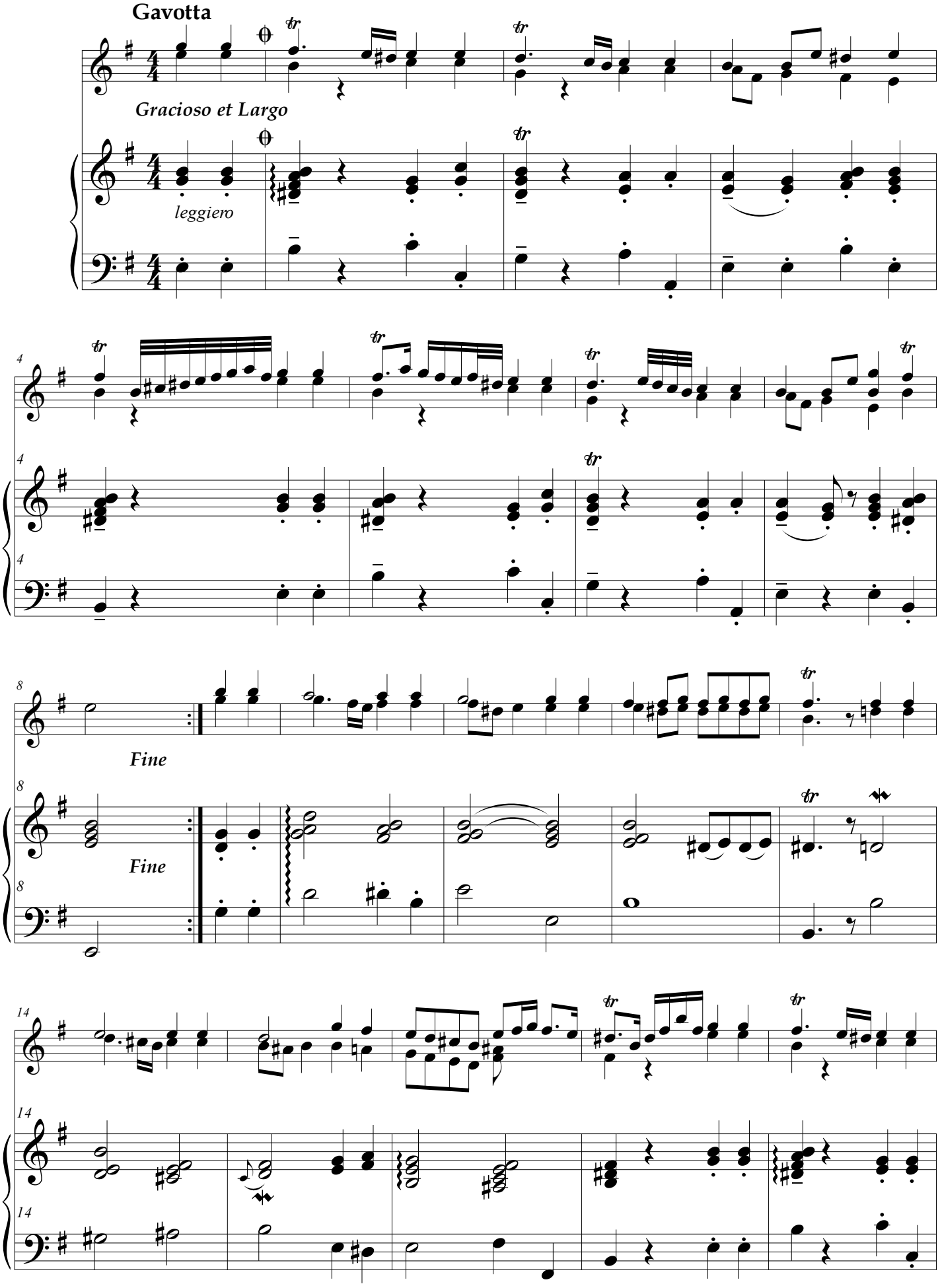

Allegro

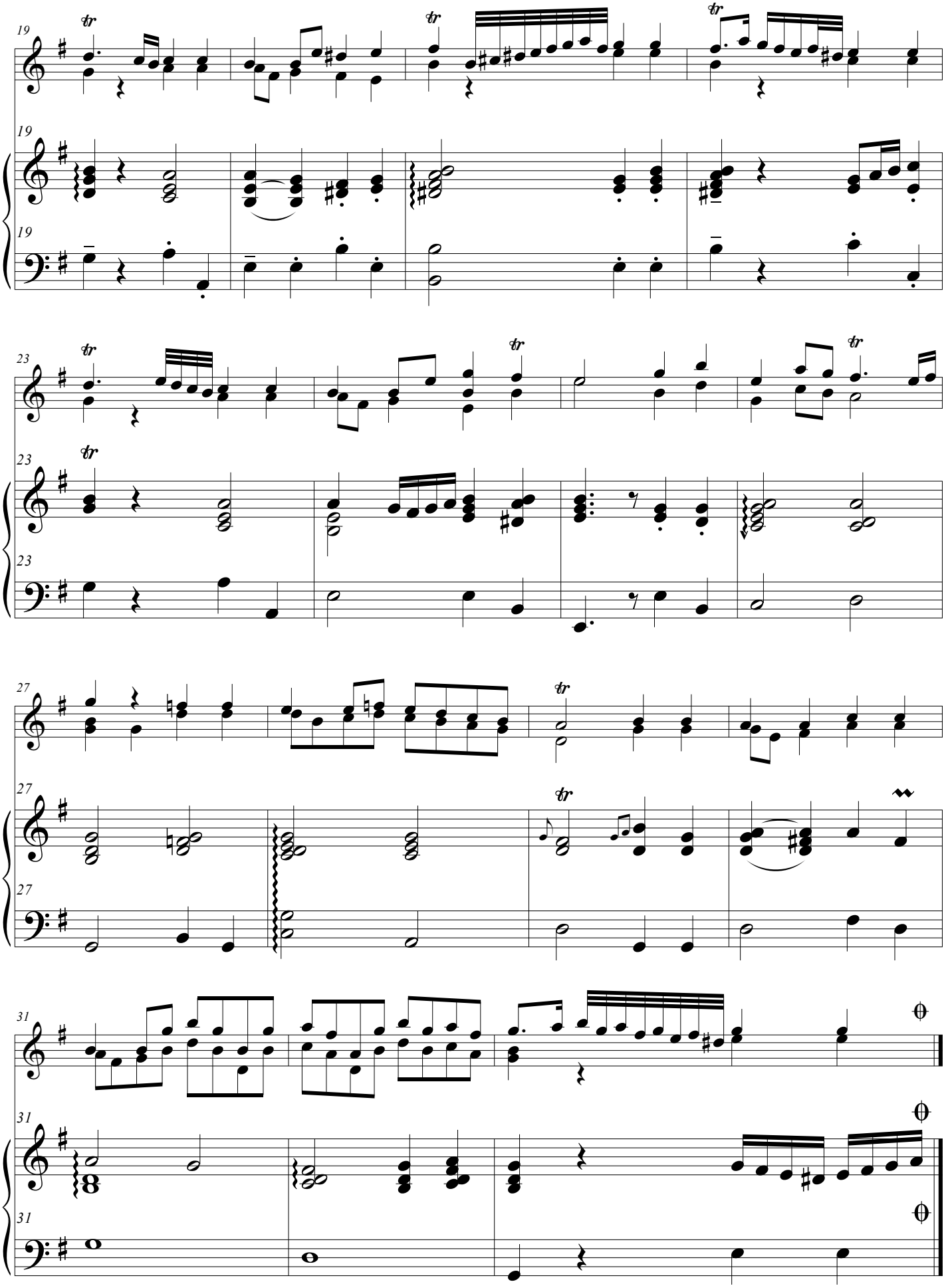


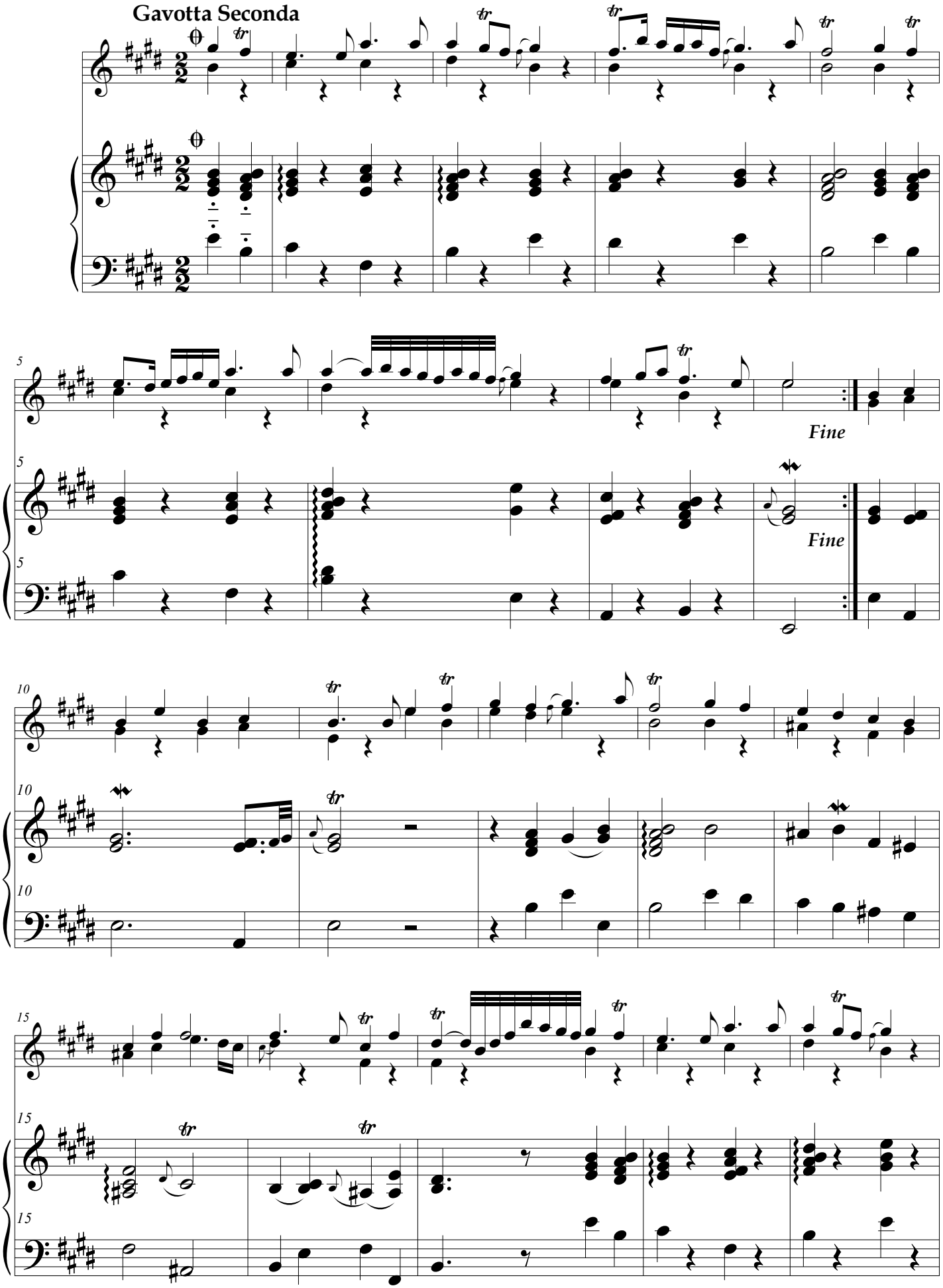


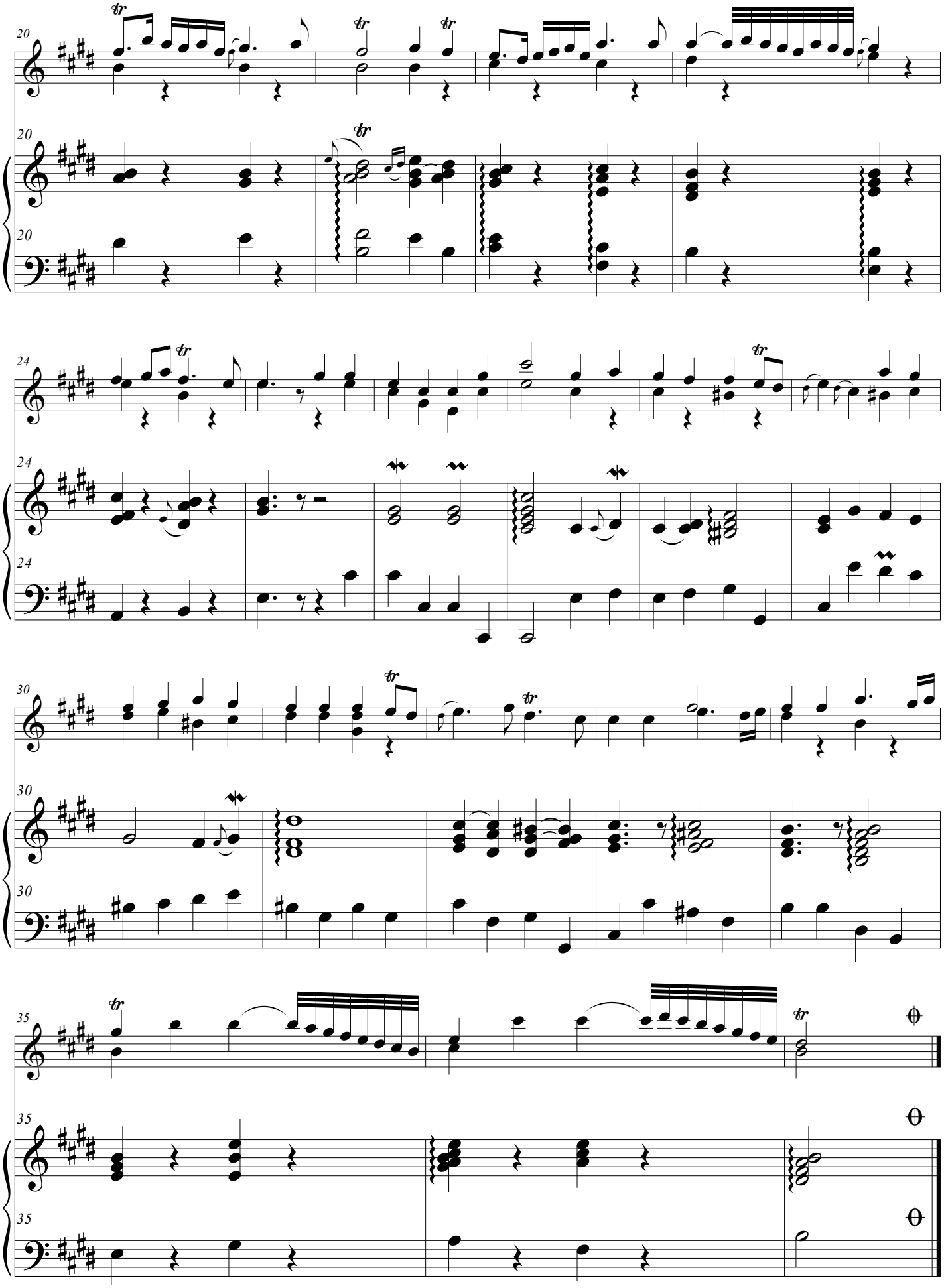




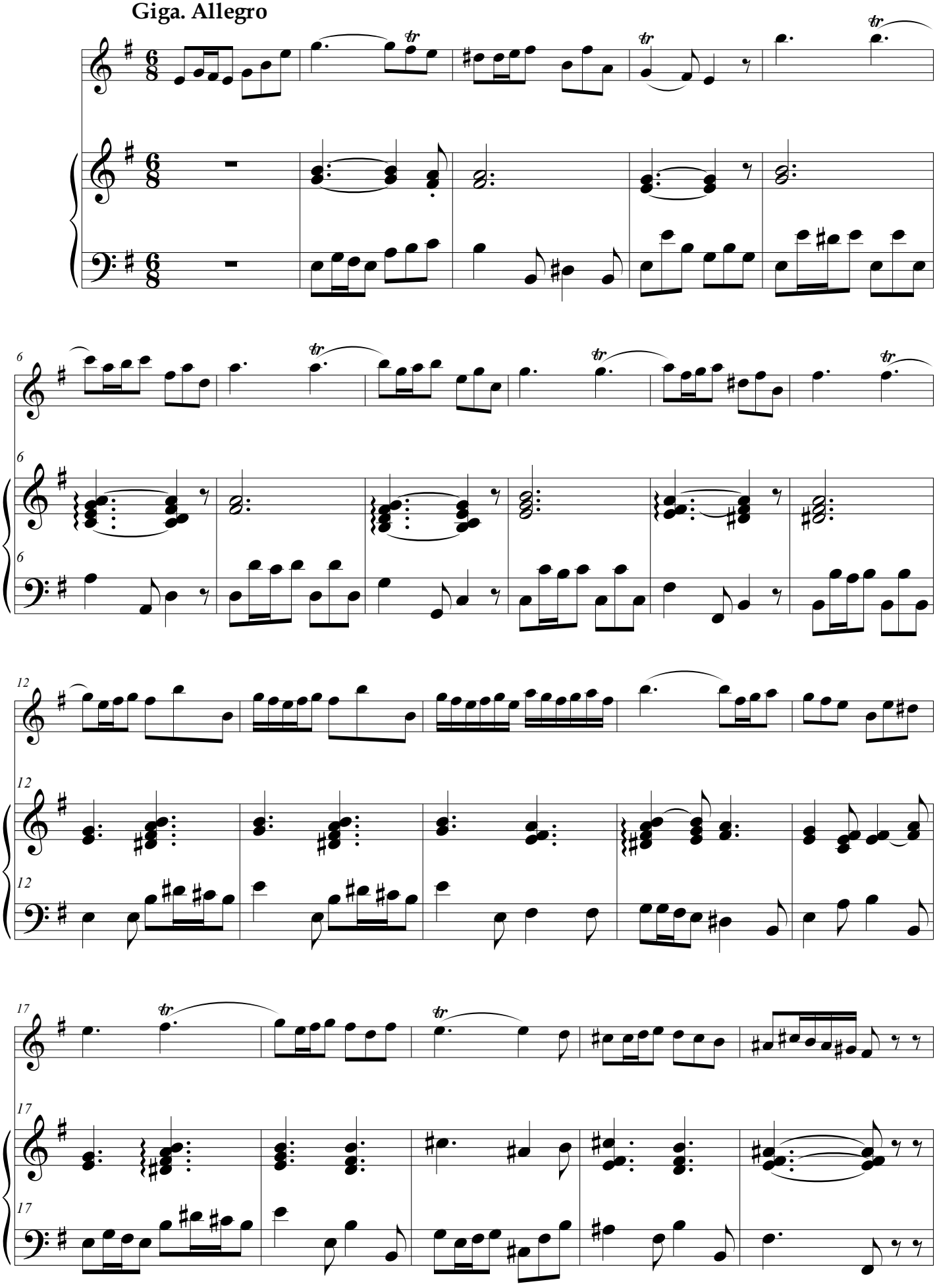

Gavotta
Gracioso et Largo
leggiero
Fine
Fine

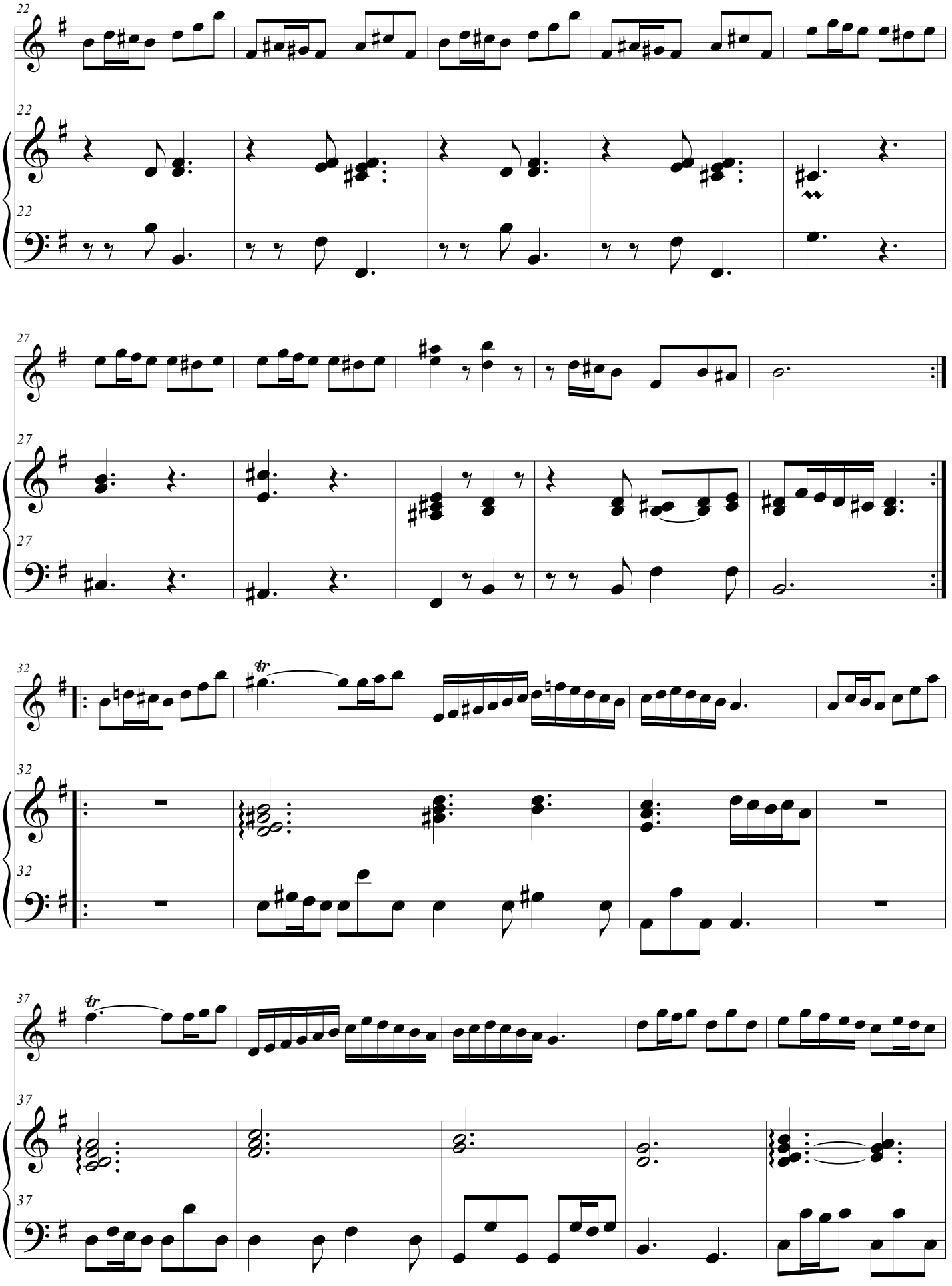

19
19
19
23
23
23
27
27
27
31
31
31

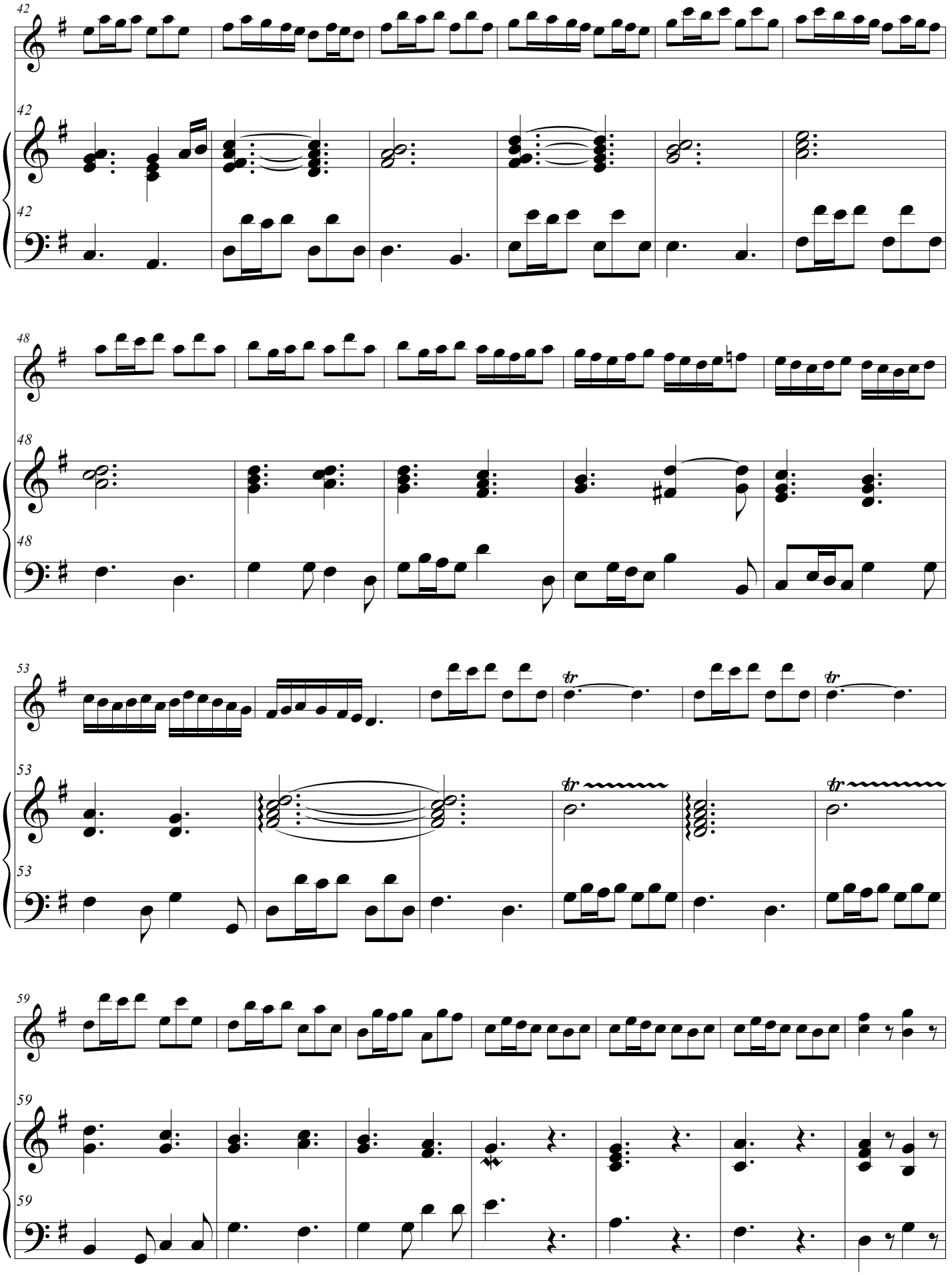

Gavotta Seconda
Fine
Fine

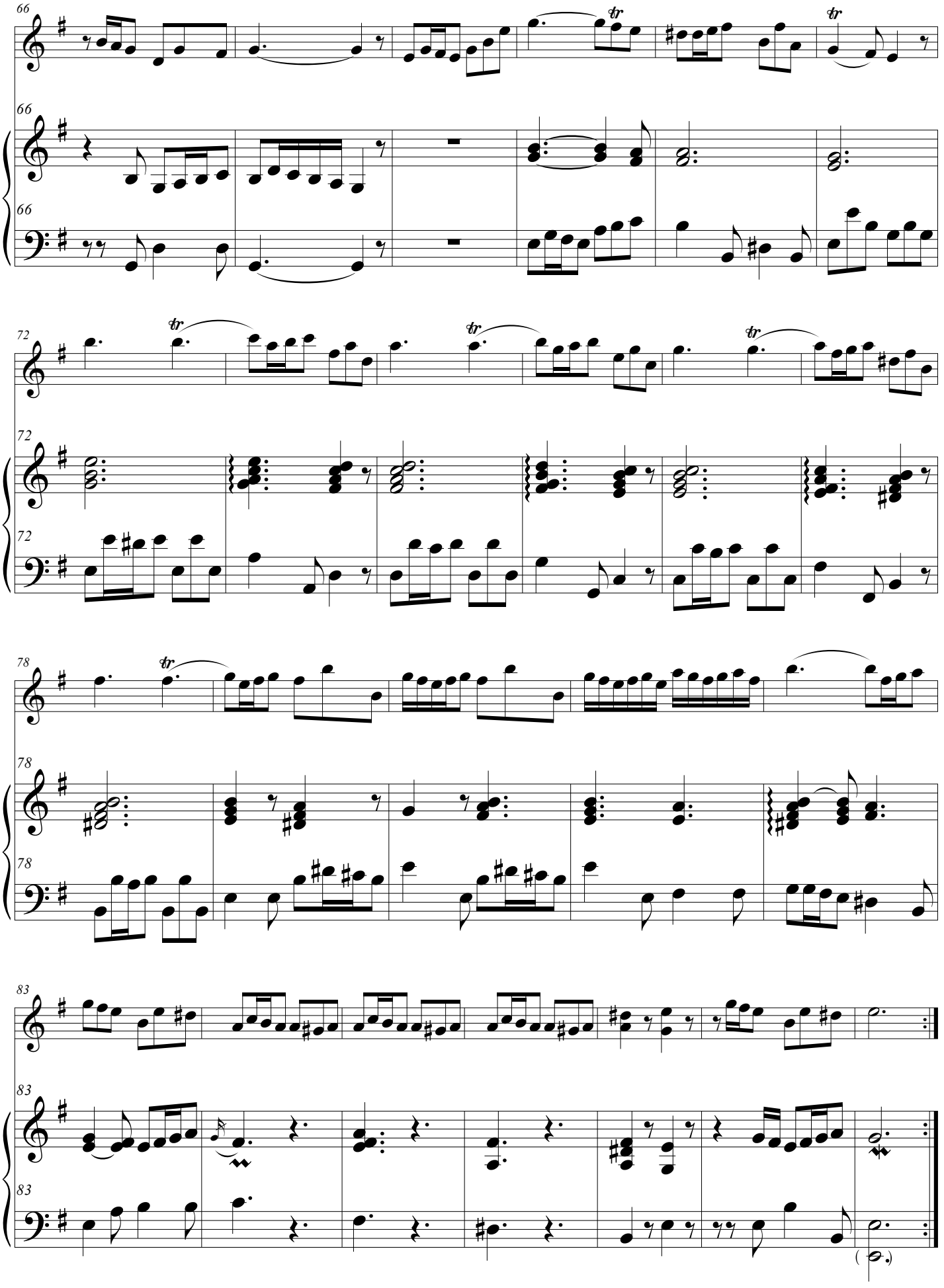


Giga. Allegro




22
22
22
27
27
27
32
32
32
tr
37
37
37
tr


42
42
42
48
48
48
53
53
53
59
59
59



Содержание:

1. Ф.Куперен Тростники ... **1**

2. Ф.Куперен Бабочки ... **5**

3. Ф.Куперен Маленькие ветряные мельницы ... **7**

4. И.С.Бах Соната C-dur, BWV 1033 ... **10**

Andante ... 10

Allegro ... 12

Adagio ... 15

Menuet I ... 16

Menuet II ... 17

5. Б.Марчелло Соната D-moll, Op. 2, No. 2, S.762 ... **18**

Adagio ... 18

Allegro ... 19

Largo ... 22

Allegro ... 23

6. Н.Шедевиль Соната G-moll, "Il Pastor Fido", Op.13, No.6 ... **26**

Vivace ... 26

Allabreve, Fuga da Capella ... 28

Largo ... 33

Allegro ma non presto ... 34

7. Ж.Обер Соната E-moll, Op.5, No. 5 ... **39**

Adagio ... 39

Allegro ... 40

Gavotta ... 45

Gavotta Seconda ... 47

Giga. Allegro ... 49

Идея создания сборника переложений барочной музыки, основанных на оригинальных нотах уртекстов (первых изданий) пьес французских, итальянских, немецких композиторов XVIII века, родилась во время подготовки к концерту, прошедшему в 2023 году в рамках Санкт-Петербургского детско-юношеского фестиваля инструментальной барочной музыки «Перекличка птиц». Для меня стало полной неожиданностью, что эту идею поддержат и помогут воплотить в жизнь мои друзья и коллеги, без деятельного участия которых было бы невозможно выполнить этот проект.

В силу того, что исполнение музыки эпохи барокко подразумевает собой возможность вариативности исполнения сольной партии в рамках basso continuo, данный сборник организован следующим образом: в клавире партия солирующего инструмента (в переложениях клавесинной музыки – партия правой руки исполнителя) соответствует уртексту произведения, в приложении с партией солиста выписан возможный вариант исполнения произведения, соответствующий клавиру по форме, гармонизации, мелодической линии, но не всегда совпадающий с авторским текстом. В качестве примеров исполнения для переложения были использованы исполнительские редакции выдающихся музыкантов – аутентистов современности: Михала Петри, Томмазо Росси, Кеннет Гилберт и других. Для облегчения освоения нотного материала партия солирующего инструмента содержит условные обозначения, использованные в переложениях, подробные аппликатурные решения, примеры возможных вариантов исполнения мелизматики на балалайке, а также снабжена ссылками на исполнения произведений.

От всей души благодарю за неоценимый вклад в создание этого сборника преподавателя Музыкального училища им. М.П.Мусоргского, кандидата искусствоведения А.М.Демидова, пианистку Дарью Цес, композитора Елизавету Панченко, композитора Константина Шаханова, соавтора переложения Бабочек Ф.Куперена Татьяну Капустян, дизайнера Ольгу Сенькевич, Юлию Ковалеву, вдохновителя и руководителя фестиваля «Перекличка птиц» Дениса Пенюгина.

С чувством глубочайшей признательности своим дорогим учителям – профессору СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова А.Б.Шалову (1927-2001), профессору СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова В.Н.Конову – посвящаю сей труд.

Николай Беляев, балалаечник

Санкт-Петербургский
детско-юношеский фестиваль
барочной музыки
«Перекличка птиц»

перекличкаптиц.рф